GÉNEROS Y FIGURAS LITERARIAS

DESARROLLO DEL TEMA

GÉNEROS LITERARIOS

Agrupan las obras por sus características comunes, en forma y fondo. El primero en sistematizar los géneros fue Aristóteles en su libro Poética.

I. GÉNERO LÍRICO

Es el más subjetivo y emocional, su concepto proviene de la lira, ya que eran cantados con este instrumento. Implica la presencia de un yo, una visión personal sobre un tema.

Especies líricas

1. **Oda:** Expresa entusiasmo, exaltación o alabanza.
   Fray Luis de León: *A la vida retirada*

2. **Égloga:** Sentimientos de poeta en boca de personajes pastoriles.
   Garcilaso de la Vega: *Salicio y Nemoroso*

3. **Elegía:** Canta la pérdida de un ser querido o de algún dolor profundo.
   Jorge Manrique: *Coplas a la muerte de mi padre.*

4. **Madrigal:** Composición corta, expresa sentimientos de amor, atributos femeninos.
   Gutiérrez de Cetrina: *Ojos claros serenos*

5. **Epigrama:** Poema breve, expone un sentimiento satírico.
   Antonio Machado: *Proverbios y cantares*

6. **Epístola:** Composición a manera de carta.
   Amarilis: *Epístola a Belardo*

II. GÉNERO ÉPICO-NARRATIVO

Es esencialmente narrativa alude al pasado y es objetivo. Se describen lugares objetos o retratos de personas.

Especies épicas

1. **Epopeya:** Canta acciones grandes y heroicas, carácter nacional. Aparece en la Edad Antigua.
   La Ilíada, la Odisea, La Eneida, La Divina Comedia.

2. **Cantar de gesta:** Largos poemas épicos medievales, de origen popular y anónimo. Aparece en Edad Media
   El cantar del Mío Cid - España

3. **Poema épico:** Variante culta dentro de la épica, obra de un poeta culto, narración poética de un tema grandioso (grandes hazañas militares). Aparece en la Edad Moderna:
   Jerusalén Libertada – Torcuatto Tasso

4. **Novela:** Forma narrativa que permite el desarrollo de temas, ambientes, personajes, etc.
   La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa.

5. **Cuento:** Relato de menos extensión que la novela.
   Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeyro.

6. **Fábula:** Relato de hechos no reales de los que se deduce una enseñanza moral.

7. **Leyenda:** Narración breve que nace a partir de una tradición, creencia popular o de un hecho importante.
   La ajorca de oro de Gustavo Adolfo Bécquer.

III. GÉNERO DRAMÁTICO

Representación de una acción que se desarrolla ante un público.

Especies dramáticas

1. **Tragedia:** De origen religioso. El desenlace o final de la obra es catastrófico y los personajes mueren o sufrirán dolores incomparables.
   Sófocles: *Edipo Rey*

2. **Comedia:** Predomina lo gracioso, jocoso, se resuelve con un final feliz.
   Aristófanes: *Las nubes*

3. **Drama:** Expresión fiel de la vida. Momentos dolorosos se combinan con otros alegres.
   Calderón de la Barca: *La vida es sueño*

4. **Auto sacramental:** Especie de carácter moral y religioso, vinculado a ceremonias religiosas.

5. **Entremés:** Breve, generalmente cómica, de tipo y ambiente popular.

6. **Sainete:** Propio del teatro español, carácter cómico y personajes de tipo popular.

IV. GÉNERO EXPOSITIVO

1. **Ensayo:** Expresión literaria donde el autor juzga o enjuicia un tema social, político, cultural. El padre del ensayo es Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592): *Ensayos.*
   En la lengua castellana tenemos a Miguel de Unamuno, González Prada, José Carlos Mariátegui etc.

FIGURAS LITERARIAS

I. DEFINICIÓN

Son los recursos estilísticos utilizados para lograr una mayor expresividad en el discurso, alejándose del lenguaje directo.

A. Figuras de sentido o tropo

Consisten en modificar el sentido de las palabras por la analogía existente entre dos objetos.

1. **Símil:** Expresa semejanza entre dos elementos, utiliza como nexos: como, parece, cual, etc.
   "... la Magnolia florece
   delicada y ligera,
   cual vellón que en las zarzas
   enredado estuviera..." (J. S. Chocano)
   El cariño es como una flor

2. **Metáfora:** Comparación entre dos elementos, pero sin nexos comparativos, se establece una relación de identidad.
   - La luna es un disco plateado
   - Esos bellos luceros

3. **Hipérbole:** Es la exageración de la realidad con fines satíricos.
   Era más fría que el mármol
   Me muero de sueño

B. Figuras gramaticales

Consisten en la modificación de la disposición de los elementos del enunciado, sin que haya modificación del sentido de las palabras.

1. **Anáfora:** Repetición de varias palabras al comienzo de los versos
   "Querrán volarlo y no podrán volarlo
   Querrán romperlo y no podrán romperlo
   Querrán matarlo y no podrán matarlo... "
   (A. Romualdo)

2. **Elipsis:** Omisión de las palabras que no alteran la comprensión del enunciado
   "Crece el fuego con el viento;
   con la noche el padecer;
   con el recuerdo la pena;
   con los celos el querer" (M. Machado)

3. **Hipérbaton:** Alteración del orden normal de una oración simple o construcción gramatical
   "Volverán las oscuras golondrinas
   En tu balcón sus nidos a colgar..."
   (G. A. Bécquer)

4. **Epíteto:** Adjetivo que indica cualidad propia de un sustantivo.
   - El ancho cielo
   - El profundo abismo
   - El verde prado

CLASICISMO: HOMERO

DESARROLLO DEL TEMA

PERIODO JÓNICO: *LA ILÍADA*

La cuna de la cultura occidental es Grecia. Es en Grecia donde se origina el desarrollo primigenio de la literatura occidental y donde también surgen los modelos literarios que servirán de referencia a las posteriores literaturas.

I. CARACTERÍSTICAS

- Búsqueda de la belleza
- Equilibrio entre fondo y forma
- Originalidad
- Creatividad
- Antropocentrismo
- Fatalismo

II. HOMERO (S.VIII A.C.)

Poeta griego. En palabras de Hegel, Homero es «el elemento en el que el mundo griego vive como el hombre vive en el aire». Admirado, imitado y citado por todos los poetas, filósofos y artistas griegos que le siguieron, es el poeta por antonomasia de la literatura clásica, a pesar de lo cual la biografía de Homero aparece rodeada del más profundo misterio, hasta el punto de que su propia existencia histórica ha sido puesta en tela de juicio.

Las más antiguas noticias sobre Homero sitúan su nacimiento en Quíos, aunque ya desde la Antigüedad fueron siete las ciudades que se disputaron ser su patria: Colofón, Cumas, Pilos Ítaca, Argos, Atenas, Esmirna y la ya mencionada Quíos. Para Simónides de Amorgos y Píndaro, sólo las dos últimas podían reclamar el honor de ser su cuna.

Aunque son varias las vidas de Homero que han llegado hasta nosotros, su contenido, incluida la famosa ceguera del poeta, es legendario y novelesco. La más antigua, atribuida sin fundamento a Herodoto, data del siglo V a.C. En ella, Homero es presentado como el hijo de una huérfana seducida, de nombre Creteidas, que le dio a luz en Esmirna. Conocido como Melesígenes, pronto destacó por sus cualidades artísticas, iniciando una vida bohemia. Una enfermedad lo dejó ciego, y desde entonces pasó a llamarse Homero. La muerte, siempre según el seudo Herodoto, sorprendió a Homero en Íos, en el curso de un viaje a Atenas.

Los problemas que plantea Homero cristalizaron a partir del siglo XVII en la llamada «cuestión homérica», iniciada por François Hédelin, abate de Aubignac, quien sostenía que los dos grandes poemas a él atribuidos, la Ilíada y la Odisea, eran fruto del ensamblaje de obras de distinta procedencia, lo que explicaría las numerosas incongruencias que contienen.

Sus tesis fueron seguidas por filólogos como Friedrich August Wolf. El debate entre los partidarios de la corriente analítica y los unitaristas, que defienden la paternidad homérica de los poemas, sigue en la actualidad abierto.

Caracteristicas de los poemas homéricos

1. La forma métrica de los poemas es el verso heroico, también llamado, hexámetro dactílico.
2. Tanto *La Ilíada* como *La Odisea* están divididos en 24 cantos o rapsodias.
3. Fueron creados para oyentes. No hay que olvidar que el poema era cantado por los aedas al son de una forminge, un instrumento de 3 ó 4 cuerdas parecido a una lira.
4. Son epopeyas heroicas que se inscriben en el género épico.
5. Nos entregan las características de la cultura griega, su cosmovisión, su organización política y social y sobre todo sus aspiraciones colectivas a través de los arquetipos axiológicos que presentan ambos poemas homéricos (Aquiles arquetipo de la valentía, Ulises de la astucia, Néstor de la prudencia, Penélope de la fidelidad, etc...)

6. Abunda en epítetos y perífrasis (el ingenioso Ulises, El de los pies ligeros, en referencia a Aquiles, el prudente Néstor, etc.)
7. Los dioses intervienen como personajes y toman partido por sus mortales favoritos. Los dioses griegos presentes en los poemas homéricos están impregnados de las mismas pasiones humanas.

La Cuestión Homérica

Se llama así a todas las diferencias que, en los poemas, han planteado el problema histórico-literario. ¿Son la *Ilíada* y la *Odisea* obras del mismo autor? Desde la época Helenística hasta el siglo XIX, las distintas corrientes e interpretaciones resultaron positivas para el mayor conocimiento de los poemas. Pero, es a partir del siglo XIX donde las teorías Analíticas, que niegan la unidad poética de la obra, encienden de nuevo el gran debate. Después de la primera Guerra Mundial se comenzó a considerar la unidad de las epopeyas homéricas, con las llamadas teorías Unitarias. En resumen, Homero es una terminación y un comienzo, y más de una discrepancia de su obra se explica por esta razón. Las raíces de su creación se hunden profundamente en la antigua esfera de la canción heroica oral.

III. ARGUMENTO DE LA *ILÍADA*

Es preciso aclarar que esta epopeya no narra toda la Guerra de Troya; sino más bien, un episodio de dicha guerra. Los hechos que relata la *Ilíada* suceden en 51 días del noveno año. Es considerado el poema de la guerra. Tiene un total de 15 674 versos. Enaltece el valor (arte principal en el mundo jónico).

Tema: La Cólera de Aquiles

Crises, sacerdote troyano del dios Apolo, se dirige al campamento de los griegos para solicitar al jefe de los aqueos, Agamenón, le devuelva a su hija Criseida. El rey de Micenas, Agamenón, insulta al anciano sacerdote provocando que éste implore a Apolo el justo castigo que la soberbia de Agamenón merece. Es, entonces, que Apolo envía una mortal peste sobre los griegos causando serias bajas durante nueve días. Preocupado Aquiles por la muerte de sus compañeros consulta al adivino Calcas sobre cuál es la causa de la peste que asola el campamento aqueo. Calcas le revela que la peste proseguirá hasta que el Atrida Agamenón entregue a Criseida como lo ha solicitado; pero, a cambio, ordena a sus hombres que le traigan a Briseida, muchacha troyana que era esclava de Aquiles. Es muy grande la ofensa causada a Aquiles. Ante el rapto de Briseida, Aquiles desata su primera cólera y decide retirarse de la contienda. Así, los Griegos enfrentan a los troyanos sin su máximo guerrero. Los troyanos aprovechan muy bien esta coyuntura y, dirigidos por Héctor, van ganando terreno.

El noble Patroclo, al observar que los griegos van perdiendo la batalla, le pide a Aquiles que regrese. El pélida de los pies ligeros se niega rotundamente; mas ante la insistencia de Patroclo quien es su mejor amigo decide entregarle sus armas divinas para que pueda enfrentar a los troyanos dándole la expresa instrucción de que se limite a defender las naves griegas.

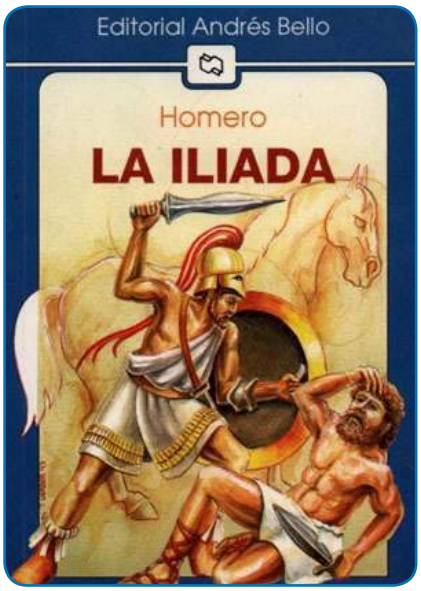
Cuando Patroclo sale al campo de batalla; los troyanos creen que se trata del gran Aquiles y en tal creencia huyen despavoridos. Apolo desata parte de la armadura de Patroclo y Euforbo le clava la pica. Malherido, Patroclo intenta salir del campo de batalla en busca de Aquiles para ser curado por éste. Sin embargo. Héctor lo alcanza y le da muerte. El cadáver de Patroclo es rescatado por Menelao.

Al enterarse Aquiles de la muerte de su entrañable amigo Patroclo, da grandes muestras de dolor. Se niega a oficiar honras fúnebres al cadáver de Patroclo hasta no haber consumado la venganza. Su madre, la diosa Tetis, trata de disuadirlo. Todo ruego es inútil. El héroe aqueo está sumergido en su segunda cólera. Tetis le pide a Hefaistos que fabrique una nueva armadura para su hijo.

Enfundado en su nueva armadura, Aquiles sale a vengar la muerte de Patroclo. Héctor, el del tremolante casco, defensor de Troya, cae ante la lanza divina del héroe aqueo. Aquiles humilla el cadáver de su enemigo: ata sus tobillos con un cinturón y arrastra el cuerpo del héroe troyano por todo el campo de batalla tres veces. Luego abandona los despojos de Héctor en las afueras de su tienda para que los perros y aves de rapiña den cuenta de él. Afortunadamente Febo y Afrodita impiden que ello ocurra.

Príamo, rey de Troya, envía grandes rescates para recobrar al cadáver de su hijo. Todas sus súplicas se estrellan contra la tozudez de Aquiles. Decide acudir personalmente y tras hincarse ante El Mirmidón logra decir las exactas palabras que conmueven el corazón del héroe aqueo que, impelido por los dioses, consiente en devolver el cuerpo de Héctor.

La obra culmina con los solemnes funerales de Héctor en Troya.



IV. LA *ODISEA*

Secciones:

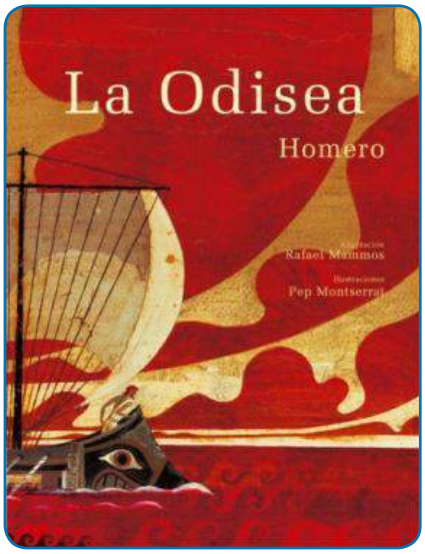
A. La Telemaquia o el relato de las peripecias de Telémaco, hijo de Ulises, que sale en busca de su padre.

B. Las Aventuras que Ulises narra ante la corte del rey Alcinoo.

C. La Venganza, Ulises da muerte a los pretendientes de su esposa.

Tema: Las aventuras de Ulises en su regreso a Ítaca

Importante: La *Odisea* enaltece la astucia y la fidelidad. Consta de 12,110 versos.



Argumento

De los sobrevivientes griegos de la Guerra de Troya, sólo Ulises no podía regresar a su reino de Itaca. Han pasado cerca de veinte años desde que Ulises salió de Ítaca dejando a su bella esposa Penélope y a su hijo Telémaco.

El reino está en desorden sin principio de autoridad. Los pretendientes de Penélope (y, por supuesto, pretendientes al trono) creyendo muerto a Ulises, abusan de la hospitalidad que la reina les brinda. Literalmente tienen sitiada a la familia real. La reina fiel a su lazo matrimonial urde estrategias para no desposarse con ninguno de los aspirantes. Ante la insoportable situación, Telémaco viaja a reino de Néstor (Pilos) y de Menelao (Esparta) con el fin de obtener noticias certeras sobre su padre. Ellos le dicen que Calipso retiene a Ulises en la isla de Ogigia; pero Atenea le aconseja regresar a Itaca, pues la ninfa, por orden de Zeus ha dejado libre a Ulises después de siete años de haberlo retenido cautivo.

Una vez libre Ulises, Calipso le facilita una nave para poder así regresar a su patria. Sin embargo, Poseidón resentido con Ulises, porque éste encegueció a Polifemo, hace naufragar su nave en la isla de los feacios. Allí es encontrado por Náusicaa quien lo lleva ante su padre Alcinoo. El rey de los feacios lo acoge en su palacio y, al descubrirse la identidad de Ulises después que relató sus aventuras, lo ayuda a regresar a su patria. El relato se realiza de la siguiente manera:

1. La llegada al país de los ciclones, quienes fueron aliados de los troyanos, en donde Ulises sostiene algunas batallas.
2. La llegada al país de los lotófagos en donde quien comía la flor de loto perdía el recuerdo de la patria y de la familia.
3. La huida del país de los cíclopes y la forma como Ulises consiguió engañar y enceguecer a Polifemo, hijo de Poseidón.
4. La llegada a la isla de Eolo, quien otorga a Ulises una ostra conteniendo los vientos adversos y los curiosos tripulantes de Ulises la abren dejando en libertad los vientos adversos que hacen naufragar la nave.
5. La huida de un pueblo de antropófagos, los Lestrigones
6. Su encuentro con la hechicera Circe quien convierte en cerdos a sus compañeros. Es ella quien le advierte de algunos futuros peligros.
7. Su visita al reino de los muertos. Allí se entrevista con el adivino Tiresias y enfrenta la sombra de su amada madre Anticlea.
8. Su ingenioso paso por las cercanías de las islas de las sirenas resistiendo la belleza del canto de estos seres que con su melodiosa voz encantaban a los navegantes.
9. Su encuentro con Escila y Caribdis seres monstruosos del estrecho de Mesina.
10. La visita a la isla del Dios Sol y de cómo sus compañeros comieron de las vacas sagradas de su anfitrión.
11. Su posterior llegada a la isla de Calipso quien, enamorada de Ulises, lo retuvo por siete años.

Tras terminar el relato de sus aventuras, Ulises recibe ayuda de Alcinoo para regresar a Ítaca. Al llegar a su patria, Ulises es reconocido por su criado Eumeo y junto con su hijo Telémaco traman la venganza contra los pretendientes de Penélope. Ulises tiene que recuperar su hogar y el lugar que tenía en el mundo itacense antes de partir. La reina Penélope había convocado un concurso para otorgar su mano al ganador. Ninguno de los pretendientes logra salir airoso; solo Ulises, disfrazado de anciano, logra triunfar al conseguir tensar el arco y atravesar doce anillos con una flecha.

Acto seguido da muerte a los pretendientes. Posteriormente, se produce la reconciliación de los esposos cuando Ulises consigue demostrar su identidad al describir su lecho nupcial. La obra termina con la reconciliación de los itacenses por parte de la diosa Atenea.

CLASICISMO ÁTICO: SÓFOCLES - EDIPO REY

DESARROLLO DEL TEMA

I. PERIODO ÁTICO

- Denominado el siglo de Pericles (s. V a. C.)
- Triunfo en las Guerras Médicas
- Florecimiento de la cultura de Atenas.
- Orígenes de la democracia.
- Desarrollo de género teatral.

A. Caracteristicas

- La tragedia tenía una finalidad didáctica.
- Se buscó la catarsis (purificación a través del terror o la compasión)
- Los teatros de piedra tenían una gran escalinata semicircular, semirrodeando un círculo. Tepsis es el iniciador de teatro, Esquilo el Padre del Teatro y Sófocles se máximo representante.
- La comedia nace en la fiesta de Dionisio; comedia significa canto de aldeas.
- Las escenas de violencia son sugeridas.

B. Representantes

Tragedia: Esquilo, Sófocles, Eurípides.
Comedia: Aristófanes.
La tragedia ("Canto del macho cabrío")
Nació durante las grandes Dionisiacas, festividades en honor a Dionisio o Baco. Se relaciona con lo noble y elevado y logra expresar la cohesión política y la solvencia moral del pueblo griego en su mejor momento.
Un rasgo distintivo de la tragedia ática es la solemnidad y la mímesis (imitación de la realidad) y su finalidad es la catarsis (purificación del alma).

Representantes

1. Esquilo

- Nace en Eleusis.
- Padre del teatro griego.
- Combatió en la batalla de Salamina.
- Incorpora el segundo actor.
- Personajes pocos humanos.
- Gran tensión de los coros, que es donde expone sus ideas.
- Empleo de la máscara y el coturno.

Obras

- *Los persas*
- *Los siete contra Tebas*
- *Prometeo encadenado*
- *Las suplicantes*
- *La Orestiada* (trilogía: *Agamenón, Las Euménides, Las Coéforas*)

2. Eurípides

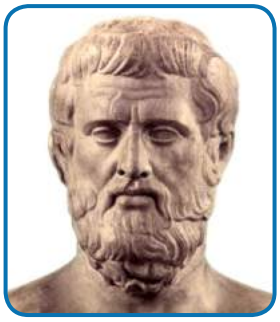
- Nace en Salamina.
- El más trágico de los trágicos.
- Incorporó el cuarto actor.
- Las pasiones imperan sobre la moral.
- Importancia de los personajes femeninos

Obras

- Las bacantes.
- Medea.
- Ifigenia en Aulide.
- Alcestes.
- Ifigenia en Tauride.

II. SÓFOCLES (LA ABEJA ÁTICA)

A. Vida



Sófocles nació en Colon, cerca de Atenas. Perteneció a una distinguida familia y recibió la esmerada educación propia de la aristocracia ateniense. En 468 rivalizó con Esquilo, obtuvo el premio y siguió siendo hasta la muerte el poeta favorito de sus conciudadanos.
La leyenda cuenta que en su vejez, uno de sus hijos lo acusó de haber perdido la razón. Conducido ante los jueces, se contento con leer uno de los coros de Edipo en Colona, esto bastó para suscitar el entusiasmo del tribunal, que lo condujo en triunfo hasta su casa. Murió en 405.

B. Aportes

- Introdujo el tercer actor en escena (el tritagonista)
- Emplea un lenguaje elegante.
- Profundizó en la personalidad de sus personajes
- Rompió con la trilogía al elaborar tragedias individuales
- Creador del monólogo

C. Obras

- *Ayax*
- *Antígona*
- *Filóctetes*
- *Electra*
- *Las traquineas*
- *Edipo rey*
- *Edipo en Colona*

Edipo Rey

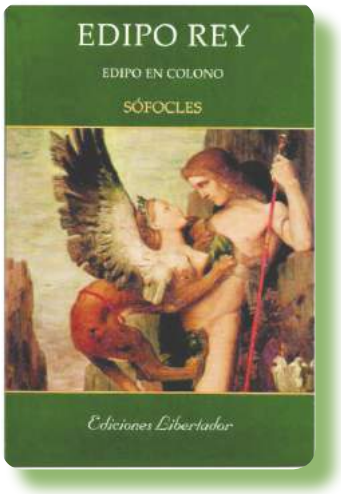
Tema: La incuestionabilidad de la voluntad divina sobre el destino humano.

Argumento:

El rey Edipo acude al llamado de su pueblo que angustiado por las pestes se ha reunido ante el palacio de Tebas para suplicar a su rey salve a la ciudad por segunda vez. El anciano sacerdote de Zeus pone al tanto de la situación al rey y éste se compromete rápidamente con la solución del problema; para ello ha mandado como emisario a su cuñado Creonte hasta la ciudad de Delfos para que averigüe en el oráculo de Apolo las causas de las pestes. La llegada de Creonte desde Delfos aclara la razón de las pestes; un crimen no castigado. El asesino del rey layo está libre y sin castigo e incluso habita en Tebas. Es entonces que Edipo se compromete personalmente para buscar con vehemencia al criminal, no solo en el afán de aclarar dicho crimen sino también por su propia seguridad, pues se trata del asesino de un rey que habita libremente por Tebas por lo cual su propia vida también corre peligro.

Edipo ha mandado a llamar al adivino Tiresias, adelantándose a los concejos del anciano sacerdote de Zeus, a la llegada del anciano ciego. Edipo lo interroga en cuanto a la identidad del criminal de Layo y el adivino se niega a revelar nombres; advierte al rey que no es conveniente saber la verdad provocando una discusión entre ambos, la cual culmina con la revelación de la verdad fatal; el criminal es el mismo Edipo, pero éste no puede creerlo, así es que piensa que se trata de un complot entre el "verdadero" asesino y su cómplice, el adivino Tiresias. Acusa del crimen a su cuñado Creonte y decide castigar a los dos supuestos culpables. Ataca a Creonte, quien ha vuelto al escenario, lo cual provoca la aparición de Yocasta, la reina, quien indaga por la razón de la discusión.

Al saber las causas de la discusión, de las pestes y de la acusación de Tiresias contra Edipo, intenta apaciguar los ánimos y revela una historia personal para demostrar que los vaticinios del oráculo solamente son mentiras; cuando joven había tenido un hijo con su esposo, el Rey Layo, hijo que está destinado según el oráculo ser el asesino de su padre y luego consorte de su madre para después propiciar la destrucción total de su reino, pero esa suerte aciaga jamás se cumplió por que el niño murió recién nacido. Además, pasando el tiempo Layo murió en una emboscada en la Fócide, cerca de Tebas y ella se había casado con quien tenía ahora enfrente, Edipo, lo cual demostraba evidentemente que el oráculo había vaticinado puras falsedades. Ante el relato, Edipo sólo pudo preocuparse más de lo que estaba, pues él recuerda claramente que en la misma Fócide había asesinado a un anciano ricamente ataviado y a su séquito, poco antes de llegar a Tebas, lo cual coincidía con el relato de su esposa; entonces le hizo alguna preguntas más y las coincidencias eran todavía mayores; sin embargo, se aferró de algo que él tenía por verdad: estaba convencido de que era hijo de los reyes de Corinto, Pólibo y Mérope, ellos mismos se habían asegurado, cuando el joven príncipe los había cuestionado empujado por rumores de terceros en el reino. Precisamente, en el convencimiento de ello, él había decidido nunca más volver a Corinto su patria, cuando supo por el oráculo que estaba destinado a matar a su padre y luego casarse con su madre. El rey asumió así que se trataba de dos distintas historias y que por lo tanto no había nada que temer.



Más tarde del relato de Yocasta y sus primeras conclusiones, llegó un mensajero de Corinto buscando al Rey Edipo, cuando lo tuvo frente a sí, le comunicó que su padre, el rey Pólibo de Corinto había fallecido y puesto que Edipo era su único hijo debía viajar hasta su patria para asumir el trono. Ante el conocimiento de la muerte de su padre, Edipo se mostró compungido, pero al mismo tiempo sintió un alivio inusitado; su padre había muerto y él no lo había asesinado, por lo tanto Yocasta tenía razón el oráculo sólo sabe mentir; sin embargo, rápidamente el rey volvió a desmoronarse ante la posibilidad de cumplir con la segunda parte del vaticinio, casarse con su madre. Esta alternativa era posible sólo si él viajaba con el mensajero hasta Corinto, entonces el rey no supo qué hacer. Tan sufriente vio el viejo mensajero al rey Edipo ante la incertidumbre de acudir o no al encuentro con

su que para tranquilizarlo le reveló una historia personal, cuando joven había sido pastor de los rebaños de los reyes de los reyes de Corinto en el bosque Citerón, lugar en el que también pastaban sus ovejas campesinos de Tebas, y fue un día que ocurrió algo sumamente extraño; recibió de manos de un pastor de Tebas a un niño muy herido en los tobillos, el cual llevó a su reino, pero ante la incapacidad material para criarlo, lo entregó a sus señores, que hasta entonces no tenían hijos. Ante esta revelación, Yocasta intentó persuadir a un desconcertado Edipo para que no se averigüe más sobre la verdad fatal, pero todo fue en vano. El rey ordenó la búsqueda inmediata de aquel siervo de Layo y Yocasta aterrada por los inminentes acontecimientos entró en palacio. Edipo interrogó al anciano y aunque éste al principio quiso hacer creer que no recordaba los acontecimientos pasados, al final no tuvo más remedio que revelar la verdad completa ante las amenazas del rey. Así, entre ambos hombres, el mensajero y el siervo, confirmaron la hasta entonces creciente sospecha; el asesino del antiguo rey Layo es el propio rey Edipo, consorte de la reina Yocasta, su madre, con quien tiene cuatro hijos (Eteocles, Polínices, Antígona e Ismene).

Edipo entra en palacio angustiado y más tarde un sirviente sale a informar de los sucesos funestos acontecidos en el interior de la casa real: la reina Yocasta se ha ahorcado con una cuerda y el rey Edipo se ha auto mutilado arrancándose los ojos; es entonces que aparece el rey, ciego, destruido. Llama a Creonte, su tío y cuñado y tras pedirle perdón le otorga el trono de Tebas, luego se despide de sus hijas y a grito vivo exige el destierro que Creonte le niega, al menos hasta que lo decida los Dioses. Entonces, por último, Creonte ingresa en el palacio con Edipo para más tarde cumplir con el destierro; mientras el jefe del coro queda con el público para plantear la moraleja.

LITERATURA MEDIEVAL (EL PRERRENACIMIENTO ITALIANO)

DESARROLLO DEL TEMA

I. DEFINICIÓN

Considerada una etapa de transición entre el Medievalismo y el Renacimiento, aproximadamente en los siglos XIV a XV.

II. REPRESENTANTES

- Dante Alighieri (1265 – 1321)
- Giovanni Boccaccio (1313 – 1375)
- Francisco Petrarca

III. CONSIDERACIONES

Primero se debe destacar la aparición de famosos poetas de la región Toscana, quienes integraron el llamado "Dolce stil novo": Guido Cavalcanti, Guido Guinizelli, Lapo Gianni, Cino da Pistola y especialmente Dante.

Nota:
El dolce stil novo
La mujer es considerada como la obra perfecta de la creación divina entre lo humano y lo celestial, y nuevo concepto de amor.

IV. AUTOR DEL MOMENTO: DANTE ALIGHIERI

- **Biografía**

  Nace en Florencia, de familia noble, pero sin fortuna. Partidario de Los Güelfos (vinculados con el Papa). El hecho más notable durante su juventud fue su amor por Beatriz Portinari, a quién conoce hacia 1274. Esta experiencia generará la publicación de *Vita Nuova.* Debido a su conflicto político fueron desterrados los güelfos, entre ellos Dante, quién no volvería a ver jamás a su mujer, ni a su patria. El más notable hijo de Florencia también fue desposeído de su hogar, su honor y de sus bienes; su hogar fue devastado y hubo que comer "el pan de la caridad".

V. OBRAS: *LA COMEDIA* (TÍTULO ORIGINAL DE LA OBRA)

En el siglo XIV, Giovanni Boccaccio une el calificativo de "Divina" a *La Comedia.* Dante dio a su mejor obra poética el nombre de Comedia, porque su desenlace es feliz, aunque con un comienzo sombrío.

- Género: Épico
- Especie: Poema épico, epopeya religiosa
- Estructura: 14 233 versos escritos en tercetos endecasílabos en lengua toscana. La obra presenta 100 cantos y 3 partes (33 en cada parte).
- Importante: La obra es eminentemente alegórica.

- **Partes de *La Comedia***

Infierno (34 cantos)	Purgatorio (33 cantos)	Paraíso (33 cantos)
10 compartimientos • Un vestíbulo • Nueve círculos	10 compartimientos • Playa • Antepurgatorio • Siete cornisas • Paraíso terrenal	10 compartimientos • 9 ciclos móviles • Una esfera inmóvil (empíreo)

- **Duración del viaje**

  7 días (aunque es un viaje imaginario, soñado por Dante).

- **Tema:**
  El viaje de un cristiano pecador hacia los tres reinos de ultratumba.
  El tema según lo explica Dante en una carta a su amigo Can Gianda della Scala es el asunto de las almas después de la muerte.

- **Personajes**
  - Dante: Simboliza al hombre extraviado
  - Beatriz: Simboliza la fe y la teología
  - Virgilio: Simboliza la sabiduría
  - Las fieras: Símbolo de las pasiones (león: soberbia, pantera: lujuria, loba: avaricia)
  - Caronte: Barquero que transporta a los condenados
  - Minos: Legendario rey de Creta, juez del Infierno
  - Cerbero: Perro guardián del Infierno
  - Catón: Guardián del Purgatorio
  - San Bernardo: El último guía de Dante

- **Argumento**
  Muerta Beatriz en medio del camino de la vida, me encontré en una selva oscura por haberme apartado del camino recto, esto es, Dante se deja arrastrar por las falsas imágenes del bien y conducir poco a poco a la ruina de su alma.
  Tres fieras lo interceptan: una pantera, un león, una loba. Beatriz envía en su ayuda a Virgilio que lo ampara y se le ofrece como guía.

A. El Infierno

De la mano de Virgilio, el poeta entra en el Infierno, después de pasar el río Aqueronte. El Infierno está representado por un abismo cónico, dividido en nueve círculos que abriéndose debajo de Jerusalén se interna hasta el centro de la Tierra, donde se halla confinado Lucifer.

Anteinfierno:	**Espíritus neutros**
1.er Círculo:	Limbo
2.do Círculo:	Lujuriosos
3.er Círculo:	Glotones
4.to Círculo:	Pródigos y avaros
5.to Círculo:	Iracundos
6.to Círculo:	Herejes
7.to Círculo:	Violentos (3 tipos: contra el prójimo, contra sí mismo, contra la naturaleza y Dios)
8.vo Círculo:	Fraudulentos (10 tipos)
9.no. Círculo:	Los traidores (4 tipos: Caína (parientes), Antenora (patria), Ptolomea (amigo), Judeca (amos)

En el vértice de este cono invertido está Lucifer representado como un gigante de tres caras sumergido en hielo hasta la mitad de su cuerpo.

B. El Purgatorio

El poeta sitúa a la montaña del Purgatorio, en medio de las aguas del mar austral, en el hemisferio de nuestro planeta, cuyo guardián es Catón de Útica. Las almas de los penitentes llegan a ella en una barca y allí empieza el antepurgatorio dividido en dos círculos. En el primero, esperan los negligentes y los excomulgados el momento de dar inicio a su purificación. En el segundo, deben esperar dicho momento solo aquellos quienes se arrepintieron en el momento de su muerte. Una vez pasado el tiempo prescrito por la providencia, el alma accede al Purgatorio, dividido en siete círculos o cornisas rocosas donde se purifican las manchas de los siete pecados capitales.

Los pecados más graves se expían en los círculos más bajos. Empezando por la soberbia, se continúa en línea ascendente con los de la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la glotonería, la lujuria. Una vez flanqueados estos siete círculos se llega al décimo, llamado Paraíso terrenal, lugar rico en flores y aromas donde reina eterna primavera. Virgilio se separa de Dante, pues no puede entrar en el reino de Dios como pagano; Beatriz recibe al poeta para guiarlo hasta el Paraíso celestial.

Estructura
- Playa de isla Purgatoria
- Antepurgatorio

Siete cornisas: cada una corresponde a uno de los 7 pecados capitales.
- Orgullosos
- Envidiosos
- Iracundos
- Perezosos
- Avaros y pródigos
- Glotones
- Lujuriosos

C. El Paraíso celestial

En el Paraíso, los bienaventurados que moran en el Empíreo (cielo inmóvil) salen al encuentro de Dante, dispuestos en forma de "cándida rosa", distribuyéndose en los distintos cielos y clasificados en espíritus seculares, activos y contemplativos.

El Paraíso comprende, además, los nueve cielos del sistema Ptolomeico, esferas translúcidas que giran alrededor de la Tierra y más allá de ella. Cada círculo es una esfera que envuelve otras inferiores.

Cuando Dante se vuelve hacia Beatriz para que le resuelva algunas dudas que tiene acerca del Paraíso, ve que esta ha desaparecido y que en su lugar tiene a su lado a San Bernardo, que le señala a su Beatriz colocada ya en el escaño que a sus méritos corresponde. Después, el santo le enseña el Paraíso y le señala a la más hermosa de las criaturas: María, madre de Dios. San Bernardo ruega a la virgen en su magnífico himno para que ayude a Dante a ver a Dios.

El poeta, fortificada ya su vista, la dirige a la eterna luz y descubre en un triple cerco el arcano infalible de la trinidad. Un resplandor imprevisto le aumenta la facultad visual. Le faltaron fuerzas al querer expresar directamente la visión de Dios.

Estructura:

Diez cielos (uno inmóvil y nueve móviles)

1.er Cielo: Luna (espíritus indecisos, débiles)
2.do Cielo: Mercurio (espíritus activos)
3.er Cielo: Venus (espíritus amantes)
4.er Cielo: Sol (espíritus sapientes)
5.to Cielo: Marte (espíritus combativos, militares)
6.to Cielo: Júpiter (espíritus injustos)
7.mo Cielo: Saturno (espíritus contemplativos)
8.vo Cielo: Cielo estrellado (espíritus triunfantes)
9.no Cielo: Primer móvil (ángeles y bienaventurados)
10.mo Cielo: El empíreo (La Santísima Trinidad)

Nota:
El número tres es una constante en la Divina comedia. Cerbero tiene tres cabezas, Lucifer tiene tres rostros, tres fieras atacan a Dante, etc.

RENACIMIENTO: WIILIAM SHAKESPEARE - ROMEO Y JULIETA

DESARROLLO DEL TEMA

I. MARCO HISTÓRICO

Se conoce con el nombre de Renacimiento a la época que comprende el S. XVI y que supone con respecto a la Edad Media una auténtica revolución que abarca prácticamente todos los órdenes de la vida: político, religioso, cultural y artístico:

Este nuevo espíritu que marca el S. XVI venía ya gestándose desde finales de la Edad Media. El pleno desarrollo de la burguesía y el primer humanismo italiano contribuyen en gran manera a la aparición del Renacimiento.

A esto se suman otros, fenómenos que contribuirán a la implantación del espíritu renacentista como son:

- **El desarrollo de la técnica:** brújula, astrolabio e imprenta. Esta última permitirá la rápida difusión de los autores clásicos. En tanto la primera, los grandes descubrimientos.
- **La gran concepción antropocéntrica del hombre renacentista.** El hombre exalta el poder de la naturaleza humana se mide por todo aquello que provenga de su condición: razón sentimiento, pasión, inspiración, etc. Sin embargo, descartemos la simplista creencia que el Renacimiento fue exclusivamente un renacer al mundo clásico. Fue mucho más que eso. Los hombres de la época buscaban en el mundo clásico no sólo admirar su arte y su belleza literaria que luego imitarían, sino un nuevo sentido del hombre y del mundo que lo rodea.

II. CARACTERÍSTICAS

1. Antropocentrismo
2. Revolución cultural
3. Retorno a la antigüedad clásica
4. Italia: Centro y poder del Renacimiento
5. Culto a la razón

III. INICIOS DEL RENACIMIENTO

Entra lentamente a Inglaterra y las primeras manifestaciones son más filosóficas y artísticas antes que literarias.

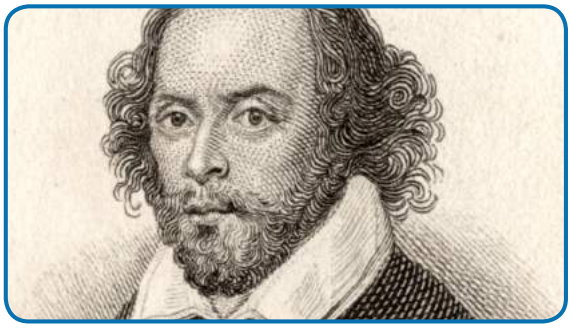
Una de las figuras más importantes de esta época es el canciller de Enrique VIII, Tomás Moro (1478 - 1535). Lamentablemente pagó con su vida el oponerse a la ruptura de la iglesia de Inglaterra con la de Roma. Este Canciller humanista es el autor de "Utopía" obra donde censura con ironía los atropellos del gobierno y a su vez defiende la educación y la tolerancia religiosa para todos por igual. Así bajo, el gobierno de los Tudor, Inglaterra comenzará su verdadero desarrollo político, económico y militar.

IV. LA GRAN ERA ISABELINA

Esta gran época de la literatura inglesa brota y se despliega en un florecimiento tan súbito como brillante al ascender al trono Isabel I (1533 - 1603), hija de Enrique VIII y Ana Bolena. Fue entonces cuando Inglaterra empezó a tener conciencia de su nueva identidad y de su poder político.

V. WILLIAM SHAKESPEARE "EL CISNE DE AVON"

(Stratford - Upon - Avon 1564 - 1616)



Nacido en Stratford, a orillas del río Avon, no se sabe gran cosa de su juventud en torno del cual se han creado innumerables leyendas.

En 1594 integró la compañía de actores, "El gran Chambelán", antes lo había hecho en la compañía " El Camarlengo".

Sin embargo, a la muerte de la reina Isabel en 1603, la última compañía que intervenía a Shakespeare se puso bajo la protección del rey Jacobo I y pasó a llamarse "Los Hombres del Rey". De actor fue pasando poco a poco a autor. Su fama se hizo inmensa. Más tarde llegó a ser empresario y dueño del teatro El Globo de Londres.

Murió el 23 de abril de 1616, el mismo mes y año en que morían Miguel de Cervantes Saavedra y el gran cronista peruano Garcilaso de la Vega.

Posteriormente en 1623, dos de sus grandes compañeros de teatro, Heminge y Condell, publicaron gran arte de las obras de Shakespeare, que aparecieron con prólogo de su gran amigo, Ben Jonson.

- Está considerado como el más grande autor dramático del mundo.
- Creador del teatro nacional inglés.
- Uno de los cuatro genios de la Literatura Universal junto a Homero, Dante, y Cervantes.

A. Tragedias

- *Julio César*
- *Hamlet*
- *El rey Lear*
- *Macbeth*
- *Antonio y Cleopatra*
- *Romeo y Julieta*
- *Otelo*
- *Coriolano*
- *Vida y muerte del rey Juan*

B. Comedias

- *La fierecilla domada*
- *Las alegres comadres de Windsor*
- *La tempestad*
- *Los dos hidalgos de Verona*
- *Mucho ruido para nada*
- *El sueño de una noche de verano*
- *A buen fin no hay mal principio*
- *Como gustéis*
- *Troilo y Crésida*
- *Medida por medida*
- *La duodécima noche*
- *El mercader de Venecia*

Romeo y Julieta

Género: Dramático

Especie: Tragedia

La historia se inicia un amanecer con la acalorada discusión entre los criados Sansón y Gregorio (de los Capuletos) y los criados Abraham y Baltazar (de los Montescos).

En ese momento hacen su aparición Benvolio y Teobaldo. El primero es sobrino de los Montesco y el segundo es sobrino de los Capuletos.

Ambos comienzan a batirse, incluso los criados, y uno que otro ciudadano exaltado por uno u otro bando. En ese momento entran también Capuleto y la señora de Capuleto, así mismo lo hace también Montesco y la señora de Montesco. Ambas mujeres tratan de contener a sus respectivos esposos. Sin embargo, la oportuna aparición del príncipe Escalus de Verona hará que torne nuevamente la calma.

El señor Capuleto dará una fiesta esa noche e invitará a las familias más célebres de Verona. Para esto Capuleto le pide a un sirviente que vaya a invitar a las personas señaladas y le entrega una gran lista. Ocurre que el sirviente no sabe leer y va a pedir ayuda a Romeo y a Benvolio, sin saber que eran Montescos, quienes se enteran así de la gran fiesta.

Esa noche hace su ingreso a la casa de los Capuletos, Romeo, su amigo Mercutio, su primo Benvolio con seis enmascarados más. Luego entran también a la sala principal Capuleto, su mujer, Julieta, su primo Teobaldo y otros.

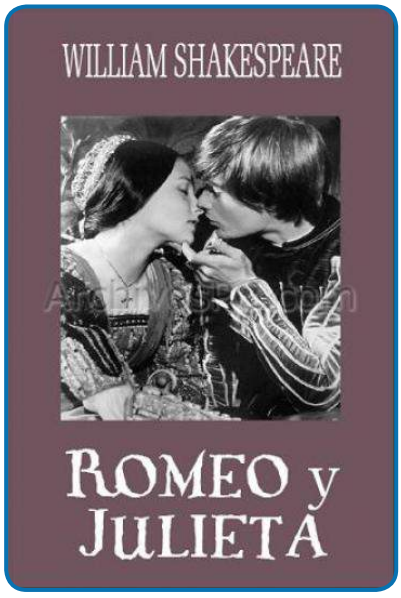
Romeo conoce entonces a Julieta y se queda prendado de ella, pero su presencia es descubierta por Teobaldo. Sin embargo Capuleto calma a su sobrino permitiendo que Romeo continúe en la fiesta. Romeo no sabía que la chica era hija de Capuleto, pues habían mujeres doncellas allí.

Desde ese momento Julieta y Romeo quedarán eternamente enamorados.

Esta primera cita guarda todo el amor y las promesas del amor de Romeo y Julieta.

Más adelante Romeo se dirige a la casa de su confesor Fray Lorenzo para pedirle ayuda y consejos. Fray Lorenzo interroga a Romeo.

Así los jóvenes se casan en secreto con ayuda del ama de Julieta y de Fray Lorenzo.



ROMANTICISMO: JOHAN W. GOETHE - LAS CUITAS DEL JOVEN WERTHER

DESARROLLO DEL TEMA

ROMANTICISMO EUROPEO

Fue una corriente literaria que se desarrolló en Europa en la primera mitad del siglo XIX. Surgió como oposición al Neoclasicismo que imponía moldes rígidos para la creación literaria.

I. CARACTERÍSTICAS

- El Romanticismo postula la preponderancia del "Yo".
- Rechaza toda clase de reglas que aten al genio creador.
- Enaltece el individualismo y el poder de la imaginación.
- Glorifica la fuerza del sentimiento por sobre la razón.
- Realza la importancia del subjetivismo que se expresa en amor, nostalgia y tristeza proyectados sobre la realidad.
- Ama la naturaleza y descubre lugares y formas de vida exóticos.
- Se interesa por los mitos y leyendas populares.

II. REPRESENTANTES

Alemania

- Johann W. Goethe: "Fausto"
- Novalis: "Himnos de la noche"
- Federico Schiller: "Los bandidos", "Guillermo Tell"

España

- Gustavo A. Bécquer: "Rimas" "Leyendas"
- José de Espronceda: "El estudiante de Salamanca"
- José Zorrilla y del Moral: "Don Juan Tenorio"

Inglaterra

- Lord Byron: "La Peregrinación de Childe Harold"
- Walter Scott: "Ivanhoe"
- Percy Bysshe Shelley: "Alastor"

Francia

- Víctor Hugo: "Los miserables"
- Alejandro Dumas: "El Conde de Montecristo"
- Alfonso Lamartine: "Meditaciones"
- Francisco Renato, vizconde de Chateubriand: "Átala"

III. GOETHE

"El genio de Weimar"

Fausto

Fausto es una tragedia publicada en 2 partes. La primera consta de 1 acto, la segunda de 5 actos.

Werther

Esta novela que adopta la forma epistolar tiene como título completo "Las cuitas del joven Werther" y está constituida por fragmentos de cartas que el joven Werther escribe a su amigo Guillermo.

En la primera carta (4 de mayo de 1771) le informa que ha llegado a Wahlheim, una aldea al pie de una colina. Había ido allí con el ánimo de cambiar su carácter amargado y buscar reposo para su ánimo conturbado: "Reina en mi espíritu –dice- una alegría admirable, muy parecida a las dulces alboradas de primavera, de que gozo aquí con delicia; soy tan dichoso, mi querido amigo, estoy tan sumergido en el sentimiento de una existencia tranquila"... Así pasa sus días: toma café, lee a Homero y visita todos los parajes de la comarca... tal vez, con la paz de la

naturaleza, lograría alejar las angustias de su corazón...y cuando casi lo consigue, se enamora volcánicamente de la bella Carlota y su carácter sufre un brusco desequilibrio pues ella era la novia de Alberto, en ese tiempo, se encontraba en Suiza. Este amor acaba con su paz y su tranquilidad desaparece cuando Alberto retorna... sin embargo Werther sigue frecuentando a Carlota aunque ello le produzca más daño... para olvidarla, decide alejarse de Wahlheim y marcha a trabajar como diplomático.

El libro segundo comienza el 20 de Octubre de 1771: Werther continúa escribiendo cartas; esta vez a Carlota contándose sus desavenencias con el diplomático y su renuncia al trabajo para huir de la ciudad en donde no era aceptado por "el gran mundo". Así, el amor por Carlota le atrae como un anzuelo a Wahlheim. Retorna, habiéndose ya entrado del matrimonio de "su amada" con Alberto... sólo deseaba estar cerca de ella... Pero, esto genera las maledicencias que el marido, por boca de Carlota, se encarga de hacer notar a Werther... el amor de este crece ... continúa visitando a la joven y se siente culpable cuando le da un beso ... él se desequilibra psíquicamente y continúa con sus cartas ... y se despedirá poéticamente de ella: "Cuando leas estas líneas, mi adorada Carlota, yacerán en la tumba los despojos del desgraciado que, en los últimos instantes de su vida, no encuentra placer más dulce que el placer de conversar mentalmente contigo. He pasado una noche terrible; así y todo, ha sido benéfica, porque ha fijado mi resolución ¡Quiero morir!

Werther termina suicidándose: un vecino vio el fogonazo y oyó la detonación. El joven estaba tendido y bañado en sangre pero todavía respiraba... la bala había entrado por encima del ojo derecho, haciéndole saltar los sesos...

Alberto se enteró y Carlota cayó desmayada al pie del marido. La consternación de él y la desesperación de Carlota eran indescriptibles... a las doce, murió Werther y se le enterró en el lugar que él mismo había indicado, a las once de la noche... no le acompañó ningún sacerdote... y durante algún tiempo se temió por la vida de Carlota.

IV. ESTILO Y RECURSOS

A. Teatro

"Gotees de Berlichinger" (idealización de la fiereza caballeresca medieval)
"Egmont", "Clavijo"
"Ifigenia en Táuride", "Stella"
"Torcuato Tasso", "Fausto"

B. Poesía lírica

"Lieder", "baladas","romanzas"
"Elegías romanas"
"Diván", "Rosita campestre"
"En el lago", "El cantar de los espíritus"

C. Poesía épica

"Herman y Dorotea" (epopeya de la vida burguesa alemana. Idilio en 9 cantos; trata de la huida de los emigrados de Salzburgo en 1731).
"Mignon", "La balada del conde"
"El rey de los abedules"

D. Autobiografía

"Poesía y verdad" (reflexión autobiográfica sobre su juventud).

ROMANTICISMO EN FRANCIA

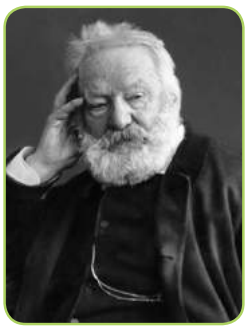
- **Chateubriand, Vizconde de Francois de** (1789-1848): "El genio del cristianismo", "Rene", "Atala".
- **Lamartine, Alfonso de** (1790-1869): "Historia de los Girondinos", "Jocelyn"
- **Vigny, Alfredo de** (1797-1863): "Cinco de Marzo", "Los destinos"
- **Dumas, Alejandro** (padre) (1803-1870): "Los tres mosqueteros", "El conde de Montecristo".
- **Musset, Alfredo de** (1810-1857): "Confesión de un hijo de siglo".
- **"George Sand" (Aurora Dupin)** (1804-76): "Juliana"

VÍCTOR HUGO

Obras

Novelas
"Los miserables"
"Nuestra Señora de París"
"El hombre que ríe"
"Los trabajadores del mar"
"El noventaitrés"
"Han de Islandia" (1823) 1ra novela
"Napoleon el pequeño"
"Historia de un crimen", "Buj-Jargal"

Dramas
"Cromwell"
"Hernani"
"Ruy Blas"
"Los Burgraves"
"Lucrecia Borgia"
"María Tudor"
"Marion Delorme"
"El Rey se divierte"



Poesía
"Odas y baladas", "El año terrible"
"Las orientales", "Hojas de otoño"

"Las voces interiores", "Toda la lira"
"La leyenda de los siglos" (epopeya)
"Cantos del crepúsculo"
"Los rayos y las sombras"

"Las contemplaciones"
"Canciones de las calles y los bosques"
"El libro de los castigos"
"Religión y religiones"

ROMANTICISMO EN EE.UU.

- **Washington Irving** (1783-1859): "Cuentos de la Alambra", "Rip van Winckle", "Skech Book".
- **Fenimore Cooper** (1789-1851): "El último Mohicano", "La Pradera".
- **Longfellow, Henry** (1807-1882): "Hiawatha", "El pueblo de Blacksmith".

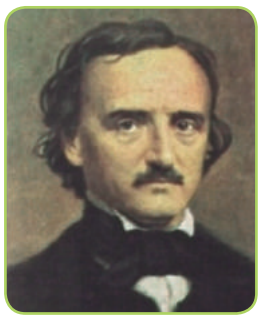
E. ALLAN POE

Su obra:
De un lado posee consciencia analítica, mentalidad rigurosamente racional, reflexiva, capaz de conducir un razonamiento según las reglas lógicas estrictas, corren parejas, por otra parte, con una intuición poderosa y una rara fantasía. Su obra es vasta y oriunda

Poesía:
Escasos son sus poemas y no todas conservan la fuerza inicial. Pero algunos conservan los poderes sugestivos, la estremecida y musical emoción y la desolación sombría.
"El cuervo", "Anabel Lee"
Cubrió diversos géneros:

Narrativa:
El cuento tuvo en Poe a uno de sus más grandes cultores. Hace confundir diversos temas proporcionados por la ciencia, la tecnología, la psicología de lo anormal; lo perverso, la deducción analítica. Se dice que es un fisiólogo del miedo.

Obras



"El Cuervo"
"Las campanas"
"Annabel Lee"
"El escarabajo de oro"
"Doble asesinato en la calle Morgue"
"Aventuras de Arthut Gordon PYM", (invención del género policial)
"Berenice"
"El hundimiento de la casa de Usher".
"La carta robada"

ROMANTICISMO ESPAÑOL

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

Nace en Sevilla en 1836. Sus verdaderos apellidos eran españoles: Domínguez Bastida, pero él firmaba siempre como el de sus antepasados; unos holandeses llegados a Sevilla en el siglo XVII. Quedó huérfano desde pequeño y estuvo al cuidado de su madrina quien lo inicia en la lectura de los poetas románticos. Se establece en Madrid en donde inicia su verdadera carrera literaria.
Estuvo casado con Casta Esteban Navarro, pero su verdadero amor fue Julia Espín, a quien dedica sus poemas. Muere en 1870 víctima de la tuberculosis en Zaragoza.

- **Romántico tardío:** Su romanticismo difiere del de Espronceda y Zorrilla. No es ardiente y combativo como el primero no trovadoresco como el segundo. Bécquer es un poeta esencialmente lírico y su poesía tiene el encanto de la íntima dulzura de lo que nace espontáneamente del corazón. Fue romántico, pero del romanticismo tomó solo lo esencial y dejó lo falso, lo exterior, lo exagerado. Su vida fue breve y dolorosa, sin aventuras ni alegrías. Romántico puro, vivió y sintió su poesía antes de escribirla. Bécquer, históricamente considerado, es un romántico tardío un postromántico, porque su obra aparece cronológicamente cuando ya el Romanticismo declinaba.

"Rimas"
- Son poesías cortas, de un número escaso (91).
- Lenguaje conciso y directo.
- Aparecieron en diarios.
- Fue publicada de forma póstuma en edición completa.
- Características: Rima asonante, verso corto
  Tema: Pasión amorosa, melancolía, dulzura, recuerdo y nostalgia.

"Leyendas"

- Son 18 en total.
- Asuntos tomados de la tradición popular.
- Tiene influencia de Zorrilla y de Holfman
- Sobresalen: "Maese Pérez el organista" "La ajorca de oro", "El Cristo de la Calavera"

REALISMO EUROPEO

DESARROLLO DEL TEMA

I. DEFINICIÓN

Es un movimiento literario originado en Francia a mediados del siglo XIX como oposición al Romanticismo que agonizaba en su individualismo fantasioso. El realismo sucede al Romanticismo mediante un doble proceso: por un lado, elimina o depura ciertos elementos, se combate el subjetivismo, se frena la imaginación, se rechaza lo fantástico, se moderan las efusiones sentimentales. Por otro lado, desarrolla elementos como el interés por la sociedad, la realidad circundante y temas tangibles del momento.

El realismo se sustentó en la observación rigurosa, inmediata y directa de la sociedad contemporánea y la reflejó de manera objetiva analítica y fidedigna, rechazando la imaginación y la fantasía romántica. Los autores realistas describieron escenas de la vida cotidiana, preocupándose por temas económicos, sociales e ideológicos del momento. Mostraron un estilo preciso, sensato y práctico, recurrieron a la verosimilitud e intentaron educar política, moral y socialmente.

II. CARACTERÍSTICAS DEL REALISMO

- Observación del mundo humano y material.
- Predomina la razón sobre los sentimientos.
- Se ve la realidad como lo que es y no como lo que debería ser.
- Es de estilo sobrio y preciso.
- Preferencia por la narrativa (novela y cuento).

III. REPRESENTANTES

Francia

- **Stendhal (Henry Beyle)** (1783–1842)
  Obras:
  - *Rojo y negro*
  - *La cartuja de Parma*

- **Honoré de Balzac** (171–1850)
  Obras:
  - *La comedia humana*
  - *Ilusiones perdidas*

- **Gustave Flaubert** (1821–1880)
  Obras:
  - *Madame Bovary*

- **Émile Zolá** (1840–1902)
  Obras:
  - *Naná*

Rusia

Influencia romántica

- **Nikolái Gógol** (1809–1852)
  Obras:
  - *Las almas muertas*
  - *Tarás Bulba*
  - *Noche Buena*

Realismo psicológico

- **Fiódor Dostoievski** (1821–1881)
  Obras:
  - *Crimen y castigo*
  - *Los hermanos Karamazov*

- **Leon Tólstoi** (1828–1910)
  Obras:
  - *La guerra y la paz*
  - *Ana Karenina*
  - *Los cosacos*

- **Antón Chéjov** (1860–1904)
  Obras:
  - *El jardín de los cerezos*
  - *La gaviota*

IV. AUTOR DEL DÍA: FIÓDOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI

(Moscú 1821 – San Petersburgo 1881)

- **Biografía**

  Novelista ruso, tuvo una niñez desagradable y enfermiza. Llegó a ser ingeniero militar pero muy pronto

abandonó su profesión para dedicarse a la literatura. Complicado en la conjura de Petrachevsky, fue condenado a muerte en 1849. Sin embargo, llegó el indulto y le fue conmutada la pena capital por cuatro años a trabajos forzados en Siberia. Vuelto de su condena y casado con la viuda de un amigo se dedicó sin mucha fortuna al periodismo, su revista "El Tiempo" fue clausurada y otra publicación "La Época", fracasó por falta de recursos económicos. Vivió atormentado por la miseria, la epilepsia y su afición al juego. Sus condiciones de vida pueden justificar algunas de sus contradictorias características.

Contempla desde joven el infortunio, la temprana desaparición de su madre, el asesinato de su padre, la traumática experiencia de su detención, el falso fusilamiento y su condena en Siberia, todo parece conjugarse para convertir al joven idealista en un observador de la vida del hombre como tragedia.

Así envejecido prematuramente por el sufrimiento y víctima de una sociedad de grandes contrastes se confesará a lo largo de toda su producción literaria.

- **Características**
  - Máximo representante de la novela psicológica
  - Honda inspiración cristiana
  - Gran fuerza descriptiva
  - Personajes desgraciados
  - Solidaridad con el sufrimiento humano

- **Obras**

Narrativa

- *Pobres gentes*
- *Humillados y ofendidos*
- *El idiota*
- *El jugador*
- *Los endemoniados*
- *La casa de los muertos*
- *El eterno marido*
- *Memorias del subsuelo*
- *Crimen y castigo*
- *Los hermanos Karamazov*

La novela psicológica

Los seres que pueblan los relatos dostoievskianos crecen hacia dentro. Su mundo se divide con claridad entre los humillados y los opresores. También el amor que salva incluso a los asesinos aparece en las descripciones de los bajos fondos. La conciencia del pecado y el sentido de la culpabilidad atormentará a sus seres de ficción.

El mal no será una consecuencia de fuerzas exteriores, tampoco un resultado social (determinismo de los naturalistas), sino que se engendrará y vivirá en el alma de los personajes. Bien conocida es la influencia de Cervantes sobre Dostoievski, pero en las obras dostoievskianas el "caballero andante" lucha contra molinos de vientos interiores.

A través del análisis y hasta anticipándose al psicoanálisis, Dostoievski ahonda en almas atormentadas por cuestiones morales. Concibió la novela a partir de una "idea moral". Construyó los personajes y armó la trama con posterioridad. A Dostoievski no le interesaba los bajos fondos, los infrahombres como resultados de la injusticia, buscaba en ellos los signos de la naturaleza humana. La desesperación de sus personajes es abstracta. La belleza de las almas reside en su capacidad y ocasión por el sufrimiento.

Crimen y castigo

Género: épico
Especie: novela psicológica y ética
Estructura: dos tomos

Es una novela en la que el foco de interés gira en torno al protagonista Raskolnikov, su interioridad psicológica y sus conflictos morales.

- **Sus ejes fundamentales son:**
  Trama policial, estructura externa, nivel más superficial del relato. Raskolnikov asesina a una anciana usurera. Se produce la investigación policial. Finalmente, el asesino se entrega y recibe una sanción social.

- **Temas:**
  Principal: El conflicto ético entre una moral cristiana de tipo humanitaria y una moral antihumanitaria intelectualista.
  Secundario: El sentimiento de culpa, el amor como factor de regeneración moral, la pobreza y los problemas sociales.

- **Argumento**
  Raskolnikov es un estudiante pobre. Considera que la usurera Aliona Ivanovna es un ser nocivo para la sociedad, por eso decide asesinarla. El primer móvil de su crimen es un ideal de tipo humanitario: ayudar a su familia. El segundo es de naturaleza antihumanitaria, ya que Raskolnikov se considera un hombre superior y con el derecho de suprimir a un ser humano considerado nocivo. El fruto del asesinato es un botín pequeño, que no le permite cumplir con su objetivo de ayudar a su familia. Poco a poco pone en duda sus consideraciones teóricas y su convicción de estar por encima de la moral común. Involuntariamente se va delatando ante los investigadores del crimen.
  Raskolnikov conoce a Sonia, una muchacha que se prostituye para ayudar a su familia. Sonia lo convence de entregarse a la justicia para expiar su culpa. Raskolnikov se entrega y es condenado por el crimen.

VANGUARDISMO EUROPEO: FRANZ KAFKA - LA METAMORFOSIS

DESARROLLO DEL TEMA

I. VANGUARDISMO EUROPEO

El vanguardismo es un término usado básicamente en el siglo veinte para definir que buscaban innovación en la producción artística. En el mundo si algo queda después de la guerra fuera de la tristeza es el pensamiento alterado de diferentes personas que las obligan a expresarse como diferentes ideas de un grupo que terminan siendo una revolución que todas las revoluciones posen algo en común el arte y literatura.

Este movimiento ocurrió poco después del conflicto de las dos guerras y una de las cosas que impulso este movimiento fue la gran cantidad de innovaciones. Estos movimientos artísticos renovadores, en general dogmáticos, se produjeron en Europa en las primeras décadas del siglo XX, desde donde se extendieron al resto de los continentes, principalmente hacia América, en donde se enfrentaron al modernismo. Este movimiento se caracteriza por su rompimiento de lo tradicional, procurando el ejercicio de la libertad individual y la innovación, audacia y libertad de la forma, y el carácter experimental. El poeta/artista/arquitecto vanguardista no estaba conforme. Como el pasado no le servía, tenía que buscar un arte que respondiera a esta novedad interna que el individuo estaba viviendo, apoyándose en la novedad original que se lleva dentro por ejemplo muchos artistas como James Joyce el autor de *Ulises.*

- **Futurismo** (Primer Vang. Lit.)
  Simultaneidad del tiempo. Deificación de la máquina.
- **Surrealismo**
  Manifestación del mundo onírico por el arte.
- **Dadaísmo**
  Ruptura de la relación entre pensamiento y lenguaje.
- **Creacionismo**
  La poesía como acto creador natural.
- **Ultraísmo**
  Manifestación de la poesía por las metáforas.
- **Expresionismo**
  Transposición de la realidad por la sensibilidad.
- **Existencialismo**
  Filosofía del absurdo. Literatura de compromiso

II. AUTORES

Alemania
Herman Hesse (1877 – 1922) Premio Nobel 1946.
El lobo estepario, Juego de abalorios, Siddartha, Narciso y Goldmundo, Demian.

Francia
Marcel Proust (1871 – 1922)
En busca del tiempo perdido. Los placeres y los días.

Rusia
Boris Pasternak (1890 – 1960)
Premio Nobel 1958 (lo rechazó)
El doctor Zhivago.

República Checa
Franz Kafka (checo alemán)
(Praga 1883 - 1924) Expresionismo
La metamorfosis, El proceso, El Castillo.

Italia
Luigi Pirandello (1867- 936) P. Nobel 1934
Seis personajes en busca de un autor (aporte de teatro en el teatro del espejo)
El difunto Matías Pascal, Los gigantes de la montaña

Irlanda
James Joyce (Dublín, 1882 - 1941).
El Ulises, Retrato del artista adolescente, Dublineses.

Inglaterra
Virginia Woolf (1882 – 1942)
Las Olas, Mrs. Dalloway, Alfaro.

Estados Unidos
William Faulkner (1897 – 1962)
Premio Nobel 1941

El Sonido y la Furia
Ezra Pound
Cantares

Franz Kafka

Escritor judío checo, cuya desasosegadora y simbólica narrativa, escrita en alemán, anticipó la opresión y la angustia del siglo XX. Está considerado como una de las figuras más significativas de la literatura moderna; de hecho, el término 'kafkiano' se aplica a situaciones sociales angustiosas o grotescas, o a su tratamiento en la literatura. Kafka nació en Praga (que entonces pertenecía al Imperio Austro-húngaro) el 3 de julio de 1883, en una familia de clase media. Su padre, un comerciante, fue una figura dominante cuya influencia impregnó la obra de su hijo y (según Kafka) agobió su existencia. En Carta al padre, escrita en 1919, pero publicada, como casi toda su obra, póstumamente, Kafka expresa sus sentimientos de inferioridad y de rechazo paterno. A pesar de lo cual, Kafka vivió con su familia la mayor parte de su vida y

no llegó a casarse, aunque estuvo prometido en dos ocasiones. Su difícil relación con Felice Bauer, una joven alemana a la que pretendió entre 1912 y 1917, puede ser analizada en Cartas a Felice (1967). Los temas de la obra de Kafka son la soledad, la frustración y la angustiosa sensación de culpabilidad que experimenta el individuo al verse amenazado por unas fuerzas desconocidas que no alcanza a comprender y se hallan fuera de su control. En filosofía, Kafka es afín al danés Sören Kierkegaard y a los existencialistas del siglo XX. En cuanto a técnica literaria, su obra participa de las características del expresionismo y del surrealismo. El estilo lúcido e irónico de Kafka, en el que se mezclan con naturalidad fantasía y realidad, da a su obra un aire claustrofóbico y fantasmal, como sucede por ejemplo en su relato La metamorfosis (1915). Gregorio Samsa, el protagonista, un voluntarioso viajante de comercio, descubre al despertar una mañana que se ha convertido en un enorme insecto; su familia lo rechaza y deja que muera solo. Otro de sus relatos, En la colonia penitenciaria (1919), es una escalofriante fantasía sobre las cárceles y la tortura. Contraviniendo el deseo de Kafka de que sus manuscritos inéditos fuesen destruidos a su muerte, el escritor austriaco Max Brod, su gran amigo y biógrafo, los publicó póstumamente. Entre esas obras se encuentran las tres novelas por las que Kafka es más conocido: El proceso (1925), El castillo (1926), y América (1927). Pese a haber estudiado Derecho en la Universidad de Praga, Kafka encontró un trabajo en una compañía de seguros hasta que la tuberculosis le obligó a abandonarlo. Intento reponerse primero junto al lago de Garda y después en Merano, hasta que el 19 de abril de 1924 tuvo que internarse en el sanatorio de Kierling, cerca de Viena, donde murió el 11 de junio de 1924.

La metamorfosis

"Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto".

Aunque no lo aclara, por algunos detalles se deduce que el insecto a que se refiere es una cucaracha gigante.

Esta más que inusual circunstancia desestabiliza, por supuesto, la vida de Gregorio y su familia, integrada por sus padres y su hermana adolescente Grete. Estos deciden ocultar al mundo la situación de Gregorio, temerosos de la reacción que las demás personas pudiesen adoptar.

A lo largo del relato, Kafka explica la angustia de Gregorio por su nuevo cuerpo y sus dificultades vitales, de movilidad, para comer, etcétera. Sin embargo, donde mayor énfasis hace es en el efecto sobre la familia de este.

En efecto, por un lado, Gregorio trabajaba de viajante de comercio y era el único sustento de sus padres y su hermana, luego de que el negocio familiar quebrase. Al perder el trabajo, la situación económica de la casa se complica, y el padre debe conseguir un empleo de ordenanza.

Por otro lado, aunque sus padres y hermana lo aceptan al principio y entienden que tienen que tratar de cuidar de Gregorio, las dificultades para alimentarlo y mantenerlo escondido conspiran en su contra. Lo confinan a una habitación de la casa y, en las dos oportunidades que sale de ésta, llega el caos. En una de ellas, el padre le lanza unas manzanas, una de las cuales se le incrusta en el cuerpo y empieza a hacer que este vaya deteriorándose. En otra, causa pánico entre tres hombres que acababan de alquilar uno de los cuartos, que anuncian que se marcharán sin pagar.

Tanto los padres como Grete empiezan a pensar en la manera de librarse de Gregorio; lo culpan, incluso, de que ya no pueda trabajar y mantenerlos, sin tomar en cuenta la tragedia personal que significa para él su insoportable realidad. Sin embargo, el problema se soluciona solo, pues Gregorio muere, por una mezcla de sus heridas, hambre y pena; literalmente su cuerpo invertebrado estalla cuando es pinchado con una escoba por la criada.

Al final del relato, los padres de Gregorio y Grete se marchan de paseo al campo, mientras reflexionan sobre las buenas perspectivas hacia el futuro y hacen planes para mudarse a una casa más pequeña pero mejor ubicada. Todo como si la tragedia de Gregorio nunca hubiese ocurrido.

MODERNISMO HISPANOAMERICANO

DESARROLLO DEL TEMA

El sátiro sordo
(Cuento griego)

Habitaba cerca del Olimpo un sátiro, y era el viejo rey de su selva. Los dioses le habían dicho: "Goza, el bosque es tuyo; sé un feliz bribón, persigue ninfas y suena tu flauta". El sátiro se divertía.

Un día que el padre Apolo estaba tañendo la divina lira, el sátiro salió de sus dominios y fue osado a subir el sacro monte y sorprender al dios crinado. Este le castigó, tornándole sordo como una roca. En balde de las espesuras de la selva llena de pájaros, se derramaban los trinos y emergían los arrullos. El sátiro no oía nada. Filomela llegaba a cantarle, sobre su cabeza enmarañada y coronada de pámpanos, canciones que hacían detenerse los arroyos y enrojecerse las rosas pálidas. Él permanecía impasible, o lanzaba sus carcajadas salvajes, y saltaba lascivo y alegre cuando percibía por el ramaje lleno de brechas alguna cadera blanca y rotunda que acariciaba el sol con su luz rubia. Todos los animales le rodeaban como a un amo a quien se obedece.

A su vista, para distraerle, danzaban coros de bacantes encendidas en su fiebre loca, y acompañaban la armonía, cerca de él, faunos adolescentes, como hermosos efebos, que le acariciaban reverentemente con su sonrisa; y aunque no escuchaba ninguna voz, ni el ruido de los crótolos, gozaba de distintas maneras. Así pasaba la vida este rey barbudo, que tenía patas de cabra.

Era sátiro caprichoso.

Tenía dos consejeros áulicos: una alondra y un asno. La primera perdió su prestigio cuando el sátiro se volvió sordo. Antes, si cansado de su lascivia soplaba su flauta dulcemente, la alondra le acompañaba. Después en su gran bosque, donde no oía ni la voz del olímpico trueno, el paciente animal, de las largas orejas, le servía para cabalgar, en tanto que la alondra, en los apogeos del alba, se le iba de las manos, cantando camino de los cielos.

Puede decirse que el modernismo representa la mayoría de edad de la literatura hispanoamericana. Por vez primera se desarrolla en el subcontinente un movimiento literario autóctono que influirá en España y no al revés, como había sucedido hasta ahora. Además, se abre la puerta a la gran poesía del siglo XX.

I. RAÍCES DEL MODERNISMO

La transición entre los siglos XIX y XX viene marcada en Hispanoamérica por el modernismo, movimiento literario fundamentalmente poético, que surge del deseo de superación del realismo.

Influido por el simbolismo francés, el modernismo pretende desligarse de la tutela literaria española. Así, se sientan las bases de lo que será la gran literatura hispanoamericana del siglo XX y su perpetua búsqueda de formas nuevas para expresar la compleja realidad de los distintos países del continente.

Se produce una profunda renovación del lenguaje literario, cuyo objetivo será la belleza absoluta. Algunas notas temáticas distintivas son las siguientes:

- Subjetivismo, intimismo, angustia existencial y sensualidad.
- Evasión de una realidad materialista rechazada hacia el exotismo.
- Cosmopolitismo y conciencia nacional frente a España y Estados Unidos.

II. PRECURSORES E INICIADORES

- **José Enrique Rodó (1871-1917)**
  Uruguayo, fue el ideólogo del modernismo en su prólogo (1899) a *Prosas profanas* de Rubén Darío y en otros ensayos de estética, como *Ariel* (1900).

- **Manuel González Prada (1848-1918)**
  Polémico ensayista político-social peruano y defensor de los indios, fue también poeta innovador y preciosista en *Minúsculas* (1901) y *Exóticas* (1911).

- **Manuel Gutiérrez Nájera (1859-1895),**
  Mexicano, muestra en sus versos y en sus cuentos riqueza melódica y plástica y una honda preocupación por la brevedad de la vida.

III. REPRESENTANTES

Los grandes poetas modernistas

- **Rubén Darío (1867-1916)**
  Es la mayor figura modernista.

- **José Martí**
  Gran prosista en su *Diario,* escribió varios libros de poesía: *Ismaelillo* (1882), *Versos libres* (1882), *Versos sencillos* (1891). A veces con tono visionario a lo Whitman, a veces en verso libre y con expresión sencilla, canta a la naturaleza y al hombre con imágenes de gran originalidad.

IV. CARACTERÍSTICAS

- **Cosmopolitismo**
  Capta la influencia de la tradición literaria europea, principalmente del parnasianismo y el simbolismo.

- **Hispanoamericanismo**
  Se propuso ser representativo, América como un espacio supranacional y con una identidad propia.

- **Esteticismo**
  Exalta la importancia de la belleza forma; por ello transforma las dimensiones de la realidad en experiencia bella.

- **Exotismo**
  Busca la belleza en culturas distantes, ya sea en el espacio, como las culturas orientales, o en el tiempo, con su interés por el mundo mitológico griego o nórdico.

- **Musicalidad y cromatismo**
  Selecciona palabra por sonoridad más que por su significado y recurre a colores sugerentes.

- **Renovación métrica**
  Se emplea una amplia gama de metros y estrofas en la poesía.

V. SITUACIÓN SOCIAL DEL ARTISTA

El impacto del capitalismo y la modernidad afectaron la propia situación social de los artistas. Las obras de arte son transformadas en mercancía. El artista deja de ser protegido por el mecenazgo de las clases dominantes y debe entrar a competir en el mercado artístico. Para sobrevivir, el escritor debe dedicarse a profesiones como el periodismo o la enseñanza. El artista se siente marginado en una sociedad dominada por el afán de lucro y adopta una fase de desprecio hacia el gusto vulgar o común. Se aísla y se consagra al arte como una actividad especializada.

VI. RUBEN DARÍO

- **Biografía**
  Félix Rubén García Sarmiento (Metapa, hoy ciudad Darío, Metagalpa, Nicaragua, 18/01/1867 – León, Nicaragua, 6/02/1916), conocido como Rubén Darío, fue el poeta iniciador y máximo representante del modernismo literario en lengua española. Es posiblemente el poeta que ha tenido la mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispánico. Es llamado Príncipe de las Letras Castellanas.

- **Obras**

Poesía

Epístolas y poemas (1885), *Abrojos* (1887), *Otoñales* (rimas, 1887), *Azul* (1888, una segunda edición ampliada en 1890). *Prosas profanas (1896), Cantos de vida y esperanza* (1905), *el canto errante* (1907), *Poema de otoño y otros poemas* (1910).

Cuentos

Azul (1888)

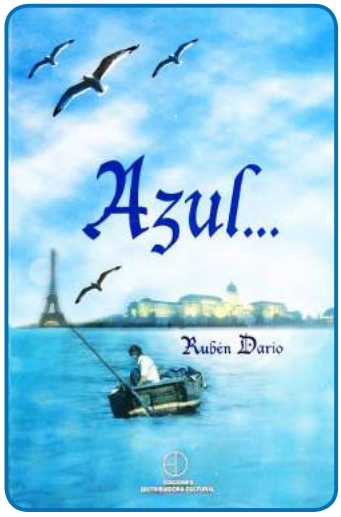
Ensayos y artículos

Los raros (1896)

Los cuentos de *Azul* abordan una variedad temática, lo más importante es sin duda la situación del artista en el mundo moderno. Esto puede verse en relatos como *El rey burgués, El sátiro sordo, El velo de la reina Mab, El pájaro azul.* Otra temática de importancia se vincula con el amor y el erotismo: *La ninfa, El palacio del Sol, Palomas blancas y garzas morenas.*

- **Características de su poesía**
  - Atracción por la belleza
  - Musicalidad y colorido
  - Exquisitez y refinamiento
  - Influencias literarias diversas (poesía francesa, Medioevo y Clasicismo)
  - Sincretismo (sintetiza diversos aportes con afán renovador)

- **Azul**



Características
- Originalidad: conjunto de cuentos y poemas.
- Marcada influencia de la literatura francesa del siglo XIX.
- Cuentos breves, con una riqueza de ideas afrancesadas en la forma.
- Poemas, ricos y energéticos, exuberantes de amor sensual, dolor, sarcasmo, blasfemias: himno con un diluvio de imágenes.
- Representación del poeta como un protagonista de muchos cuentos y como un ser divino incomprendido.
- Escrito en un buen castellano y en estilo conciso.
- Presencia de elementos de la mitología griega.
- Situación y personajes exquisitos y aristocráticos.

Forma
- Escrito en verso y prosa poética
- Musicalidad y elegancia
- Presencia de elementos mitológicos

Fondo
- La belleza
- La naturaleza
- El erotismo

LITERATURA HISPANOAMERICANA II: GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, CIEN AÑOS DE SOLEDAD - PABLO NERUDA, 20 POEMAS DE AMOR Y UNA CANCIÓN DESESPERADA

DESARROLLO DEL TEMA

I. VANGUARDISMO HISPANOAMERICANO

A. Caracteristicas de la poesia vanguardista hispanoamericana:

- NO a la estética tradicional realista.
- NO a los viejos temas.
- NO a los aspectos convencionales de la forma poética.
- El artista se asocia con los extremismos políticos, aunque la poesía expresa una preocupación social y defensa del débil. Su orientación es nacionalista y antiimperialista.
- Expresa la tensión y angustia metafísica del hombre.

II. REPRESENTANTES

AUTOR	PAÍS	OBRA
Jorge Luis Borges	Argentina	*Fervor en Buenos Aires*
Nicanor Parra	Chile	*Antipoemas*
Pablo Neruda	Chile	*Canto general*
Nicolás Guillén	Cuba	*Motivos del son*
Ernesto Cardenal	Nicaragua	*Salmos*
Octavio Paz	México	*Libertad bajo palabra*
César Vallejo	Perú	*Trilce*

BORGES

1. Iniciador del Ultraísmo.
2. Cultivó poesía, el cuento y el ensayo.
3. Sus cuentos son fantásticos y metafísicos.

OBRAS:

- "Historia universal de la infamia"
- "El Aleph"
- "Ficciones"

NERUDA

1. Ricardo Neftalí Reyes Basoalto.
2. Iniciador junto a Vallejo y Huidobro, de la poesía vanguardista en hispanoamérica.
3. Su poesía atraviesa por 4 etapas: romántica, vanguardista, compromiso social y elemental.

OBRAS:

- "Veinte poemas de amor y una canción desesperada"
- "Residencia en la Tierra"
- "Canto general"
- "Odas elementales"

PERÍODOS DE LA POESÍA DE NERUDA

INICIACIÓN (1919 – 1933)
- Modernismo elemental.
- La naturaleza y el amor son sus temas.
- Obra: "Veinte poemas de amor y una canción desesperada".

POESÍA VANGUARDISTA (1933 – 1939)
- Surrealismo vanguardista.
- Naturaleza, mundo urbano y muerte son los temas.
- Obra: "Residencia en la Tierra", "Segunda residencia", "Tercera residencia".

PLENITUD ÉPICA (1939 – 1952)
- Lucha política, amor al pueblo, defensa de los derechos humanos.
- Obra: "Canto General".

POETA PROFESIONAL (1952 – 1973)
- Vuelve a la simplicidad formal.
- La naturaleza es el eje de su poesía.
- Obra: "Odas elementales".

***Poema 20* (fragmento)**

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Escribir por ejemplo: "La noche está estrellada,
y tiritan, azules, los astros a lo lejos".
El viento de la noche gira en el cielo y canta.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Yo la quise, y a veces ella también me quiso.
En las noches como ésta la tuve entre mis brazos.
La besé tantas veces bajo el cielo infinito.
Ella me quiso, a veces yo también la quería.
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.

III. NUEVA NARRATIVA (1946-1955)

- Mayor cercanía a los problemas del ser humano.
- Desea acceder a la interioridad del hombre.
- Nuevas técnicas:
  - Varios narradores.
  - Tiempo circular.
  - Monólogo interior.
- Mundo onírico y lúdico.
- Surge lo Real Maravilloso.

IV. MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS (GUATEMALA 1899 - 1974)

A. Caracteristicas

- Íntimo contacto con la raíz autóctona precolombina y de compromiso humano.
- La realidad que refleja no está vista con un sentido simplemente costumbrista, sino vivida dolorosamente y denunciada.
- La denuncia no nace aquí, de palabras dichas por el escritor, ni de ideas manifestadas; nace de la actitud misma de los personajes, de sus palabras, de sus penas, de la pobreza, de la enfermedad, de la atroz injusticia.
- Aborda la realidad latinoamericana a través de una figura clave, procurando la comprensión del conjunto social.
- Incluye un onirismo en su obra. Se aborda indirectamente al personaje.
- Se dan ocasionales ejercicios de escritura automática (tomados del Surrealismo).
- Es la presentación conmovida y conmovedora de una atormentada realidad política y social.
- La descripción del paisaje trata de comunicar dinamismo a los episodios argumentales de la obra.

B. Obras

Narrativa
- *Leyendas de Guatemala*
- *Los dioses, los héroes y los hombres de Guatemala Antigua*
- *El señor Presidente*
- *El papa verde*
- *Los ojos de los enterrados*
- *Hombres de maíz*
- *Mulata de tal*

Lírica
- *Sien de alondra* (poesía)

***El Señor Presidente* (1946)**

Género: Narrativo
Especie: Novela político - social
Estructura: Dividida en tres partes: 41 capítulos y un epílogo
Escenario: El narrador suprime en su libro los datos de identificación concreta, los nombres propios, los geográficos y las notas temporales

Argumento

En el Portal del Señor, el coronel Parrales, importante hombre de apoyo del Señor Presidente es asesinado por un loco apodado el Pelele. El Auditor de Guerra, luego de una serie de detenciones somete a crueles maltratos a quienes conocen la verdad sobre el crimen para convencerlos de la versión conveniente

al Dictador; deben afirmar que fueron el general Eusebio Canales y el licenciado Abel Carbajal, enemigos del régimen y olvidar lo que saben. La intención es aprovechar la coyuntura para librarse de los dos.
Miguel Cara de Ángel recibe la misión de ayudar a Canales a fugar, por encargo del mismo Presidente. Cara de Ángel se contacta con Lucio Vásquez y la Masacuata quienes le ayudan a secuestrar a la hija de Canales y permiten huir al padre. Niña Fedina escuchó de su esposo Genaro (amigo y secuaz de Lucio) el plan de capturar al general Canales y de secuestrar a la hija. Muy temprano intenta poner en alerta a Canales encuentra la casa vacía, y desordenada por un saqueo. Los soldados, que debían capturar a Canales pero sólo capturan a Fedina. El Auditor la interroga sin éxito; quiere que ella diga dónde está Canales. Privada de alimentar a su hijo, Fedina lo ve morir; y es vendida al prostíbulo El Dulce Encanto. El licenciado Abel Carbajal ha sido capturado a la salida de su casa.
Cara de Ángel intenta dejar a Camila en la casa del hermano del General; él se niega rotundamente. Camila seguirá en la fonda El Tus - Tep, cuidada por Lucio y la Masacuata. Cara de Ángel se enamora y se casa con Camila.
Al final el Señor Presidente venga la traición matando a Cara de Ángel en la prisión.

Alejo Carpentier	Juan Rulfo
1. Iniciador de lo real maravilloso. 2. En el prólogo de su novela "El Reino de este Mundo", expone las ideas centrales acerca de lo real maravilloso. 3. Estilo Barroco. 4. Lenguaje recargado. **Obras:** *El reino de este mundo* *El siglo de las luces* *Los pasos perdidos*	1. Retrata los ambientes rurales e indígenas de México. 2. Naturalidad y sencillez en su lenguaje. 3. Representa un ambiente maravilloso ligado al mundo de los muertos. 4. Recibió el Premio Príncipe de Asturias en 1983. **Obras:** *El llano en llamas* *Pedro Páramo*

V. BOOM LATINOAMERICANO

El Boom de la nueva narrativa hispanoamericana debe su nombre al éxito editorial que vivió la novela hispanoamericana durante la década de los 60.

- **Contexto histórico -literario**
  - La Revolución Cubana
  - A partir de 1960 la hegemonía de Estados Unidos asume especial tensión militar.
- **Contexto histórico**
  - Segunda Guerra Mundial.
  - 1959: Revolución Cubana.
- **Factores**
  - En Latinoamérica y España, se fundan editoriales e instituciones culturales.
  - Se expande la enseñanza superior y secundaria.
  - En 1962, Mario Vargas Llosa obtiene el Premio Biblioteca Breve.

Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez

Mario Vargas Llosa	Gabriel García Márquez
1. Iniciador del "Boom" Latinoamericano. 2. Asimila los recursos formales de James Joyce y William Faulkner. 3. Temática realista. **Obras:** "Los cachorros" "La casa verde" "Conversación en la catedral" "La guerra del fin del mundo"	1. Mácimo representante del "Boom" Latinoamericano 2. Lenguaje hiperbólico. 3. Uso del tiempo circular. 4. Creador de ciudades alucinadas. 5. Temática: real-maravillosa. **Obras:** "Cien años de soledad" "El coronel no tiene quien le escriba"

Julio Cortázar	Carlos Fuentes
1. Cuentista y novelista argentino. 2. Maestro del relato breve (cuento) 3. Recrea un ambiente citadino. 4. Incorpora el elemento lúdico. 5. Temas: fantásticos. **Obra:** "El perseguidor" "Rayuela"	1. Novelista y ensayista mexicano. 2. Recrea mitos y tradiciones de su patria. **Obra:** "La muerte de Artemio Cruz" "Aura". "Cambio de piel". "La Región más transparente".

Cien años de soledad

El tema más importante del libro es la vida de los Buendía, ya que García Márquez toma como el inicio del clan a José Arcadio Buendía casado con Úrsula Iguarán y acaba con la muerte de Aureliano, el último miembro de la familia. El tema más importante del libro también podrá ser el pueblo de Macondo dado que gran parte de la novela transcurre en este pueblo.

Los temas derivados son diversos, la narración de la guerra entre los liberales y los conservadores en el Caribe es uno de ellos. Otro tema derivado es la llegada de los norteamericanos a Macondo o también la explotación de los trabajadores por parte de la Cia. bananera.

- **Descripción de personajes**

  Melquiades era un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión. Era un hombre honrado, inteligente y triste al cual le gustaba realizar largos viajes por el mundo. Usaba un sombrero grande y negro, como las alas extendidas de un cuervo y un chaleco de terciopelo patinado por los siglos.

  A pesar de su inmensa sabiduría y de su ámbito misterioso, tenía un peso humano, una condición terrestre que lo mantenía enredado en los minúsculos problemas de la vida cotidiana.

  José Arcadio Buendía era un hombre con una enorme imaginación y con una fuerza descomunal, además de corpulento era voluntarioso y emprendedor, aunque con el tiempo se volvió holgazán y descuidado.

  Úrsula Iguarán era una mujer activa, menuda, severa, muy trabajadora y con nervios de acero que parecía estar en todas partes.

  Aureliano (el joven) poseía unos pómulos pronunciados, era esquivo y ensimismado con una gran capacidad de memorización y un gran número de conocimientos enciclopédicos que fue adquiriendo en su encierro en el cuarto de las bacinillas.

  Amaranta Úrsula era una mujer espontánea, emancipada y con un espíritu moderno y libre; ella es activa, menuda, indomable, bella y provocativa que poseía instinto de anticiparse a la moda. También poseía ingenio y fe.

- **La desaparición de Macondo y los Buendía**

  Los Buendía y Macondo desaparecen porque es su destino, que se encuentra escrito en los pergaminos que Melquíades entregó a José Arcadio Buendía. Macondo es condenada en el momento que llega el ferrocarril al pueblo. La desaparición de los Buendía también se podría deber a un castigo de Dios por el incesto cometido entre Amaranta Úrsula y Aureliano. También es cierto que el clan de los Buendía se encuentra marcado por una influencia negativa, ya que suceden muchas desgracias y pocos de los miembros de la familia encuentran la felicidad y la tranquilidad en sus vidas.

Resumen de *Cien años de soledad*

Con *Cien años de Soledad* vamos a conocer, no los habitantes de Macondo vistos fragmentariamente, sino la historia de ese pueblo creado por García Márquez, limitado al Oriente por una Sierra impenetrable y cerrado al Sur por pantanos y una gran cantidad de ciénagas. La historia de ese pueblo va a ser conocida en función de la familia fundadora que atraviesa el caminar de Macondo con servidumbre a las acciones a que le obliga la realidad y los singulares acontecimientos que proceden de ellos mismos. Los Buendía, que enredan un tanto al lector con su tradicional costumbre de repetir los nombres propios, de fundar la ciudad pasan a figurar en la vida del país con sus casi interminables guerras civiles para hundirse con la fatal decadencia del lugar. Abre la acción una aldea de veinte casas de barro y caña brava construida a la orilla de un río y aguas diáfanas que se precipitan por un lecho de piedras pulidas, blancas enormes como luceros prehistóricos. Para aquel país el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo; pero pronto llegan los gitanos errabundos con fantásticos objetos: imanes poderosos, lupas gigantes y un pedazo de hielo en medio aquel ambiente tropical. Poco después se organizará una expedición para buscar un galeón hallado en plena selva, a doce kilómetros del mar. A partir de ese episodio, la acción se convierte en una gran crónica narrada con fluidez y continuidad: los personajes se engarzan entre sí; los episodios se enlazan para componer en conjunto la fabulosa historia de un lugar perdido donde ocurren cosas extraordinarias. Pero Macondo, en cierto sentido, es Colombia misma, a la que el escritor ha difuminado mediante un cristal; realidad y fantasía se fundamentan, crean una neblina que no permite discernir dónde están los elementos reales o los imaginarios: uno de los métodos empleados por García Márquez en la prosa de *Cien años de soledad* es el surrealismo: lo tenemos en el galeón irguiéndose en medio de la selva; en el mundo de los gitanos irrumpiendo en la primitiva vida de Macondo; en la cola cartilaginosa en forma de tirabuzón con una escobilla de pelos en la punta de uno de los José Antonio Buendía; en la peste del insomnio, con la amnesia suficiente que obliga a marcar con su nombre objetos y seres; y aún a ponerles carteles para memorizar los objetos y su utilización; en el pantagruélico torneo entre Aureliano Segundo y la hembra totémica conocida en el país entero con el buen nombre de La Elefanta; en la lluvia de pájaros muertos que inunda el pueblo; en el monstruoso híbrido de macho cabrío y ángel; en el burdel zoológico, etc. Pero es un surrealismo que opera con hechos reales en su mayor parte, aunque en ocasiones recurra a la exageración o la inserción de elementos totalmente fantásticos. En esta crónica fabulosa de un mundo fabuloso, resulta imposible separar la trama de la esencia del relato, expuesto en infinitas claves. El mismo autor lo explica: "Es en cierto modo, la primera novela que empecé a escribir a los 17 años, pero ahora más ampliada. No es solo la historia

del Coronel Aurelio Buendía, sino la historia de toda su familia, desde la fundación de Macondo, hasta que el último Buendía muere, cien años después y se acaba la estirpe": Hay numerosas complicaciones: los nombres por ejemplo, de acuerdo con las leyes cíclicas de Macondo, tienden a repetirse una y otra vez.

Una genealogía y una batalla cronológica tendrán que acompañar al libro para distinguirlos porque los Buendía, es el autor quien lo dice, tenían la costumbre de poner a sus hijos los mismos nombres. A veces todo se vuelve confuso. En los cien años de la historia, hay cuatro José Arcadio, el más importante fue el primero, el fundador de Macondo un joven patriarca que en su época llegó al lugar de sierra con su briosa mujer, y con la vida de un hombre en la conciencia. Era amante de los pájaros, construía trampas y jaulas para llenar el pueblo de sus amigos emplumados.

También tenía algo de científico e inventor loco y había trabado amistad imperecedera con la banda de gitanos ambulantes capitaneada por el visionario Melquíades un mago trotamundos que en sus diversas transformaciones había sufrido todas las plagas del universo el escorbuto, el beriberi, la pelagra y había sobrevivido milagrosamente.

Melquiades y los suyos y sus descendientes, herederos de secretos alquímicos, llevan maravillas al pueblo, tales como el imán que arranca clavos de las paredes, una lupa que concentra los rayos solares, un telescopio, una alfombra voladora... Con una primitiva máquina daguerrotipo que le dejan los gitanos, José Arcadio trata de fotografiar a Dios, y con sus astrolabios, y brújulas descubre con pavor que el mundo es redondo. Su mujer llega a los ciento quince años de edad, y él en su vejez se vuelve loco y muere atado a un castaño en el patio, delirando en latín y discutiendo de teología con el cura. Su hijo el coronel Aureliano es quizá el personaje más fabuloso y novelesco "El miembro más destacado de la segunda generación, que hizo treinta y dos guerras civiles y las perdió todas". En el curso de su vida aventurera, Aureliano engendró diecisiete hijos naturales que murieron asesinados en una masacre política.

"El se salvó inexplicablemente del pelotón de fusilamiento y murió orinando orgullosamente su patio". En todo esto; dice García Márquez, hay algo categórico e inexplicable; pues Cien años de soledad es la base del rompecabezas cuyas piezas he venido dando en los libros precedentes. Aquí están dadas todas las claves. Se conoce el origen y el fin de los personajes y la historia completa, sin vacíos, de Macondo". Rebeca Buendía lleva, al pueblo la primera plaga de insomnio y amnesia debido a los caramelos caseros de Úrsula; también nos enteramos de la primera muerte, la que inaugura el cementerio, Melquiades; y del destino trágico del último "aunque en esta novela las alfombras vuelan, los muertos resucitan y hay lluvias de flores; sin embargo, es tal vez el menos misterioso de todos los libros, porque el autor trata de llevar al lector de la mano, de modo que no se pierda en ningún momento ni quede ningún punto oscuro. Con este libro termina el ciclo de Macondo, y cambió por completo el tema del futuro".

Unánimemente aclamado por la crítica mundial como libro de un gran novelista, *Cien años de soledad* sitúa a García Márquez en uno de los primeros puestos de la narrativa universal por la realización de ese mundo peculiar de Macondo, lleno de intuiciones, sorpresa, humanidad, misterio y tantos otros hallazgos como ofrece esta producción que alcanza el rango de genial.

NARRATIVA VANGUARDISTA HISPANOAMERICANA

DESARROLLO DEL TEMA

La "nueva narrativa hispanoamericana" es el resultado del impacto de las corrientes literarias vanguardistas en el campo de los géneros narrativos. Las vanguardias alcanzaron un rápido éxito en la poesía ya desde los años veinte y treinta. En cambio, en el relato, por aquellos años, el regionalismo o criollismo; por esta razón, la afirmación de las corrientes vanguardistas en la narrativa no se dio hasta los años cuarenta y cincuenta.

I. ETAPAS

1. **Emergente: (años veinte y treinta)**
   Aparecen de manera incipiente algunas obras impactadas por los lenguajes de vanguardia.

2. **De consolidación: (años cuarenta y cincuenta)**
   Se publican obras de gran calidad, que expresan las nuevas modalidades narrativas, desplazando paulatinamente al Regionalismo. Los autores representativos son: Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier y Juan Rulfo.

3. **De apogeo:**
   Es conocida también como época *boom* de la nueva narrativa y se dio a partir de los años sesenta hasta mediados de los setenta. El *boom* es un fenómeno en el que coincide una producción narrativa de muy alta calidad y un gran éxito editorial, no solo en América Latina, sino a nivel mundial. Los autores representativos son: Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa.

II. CONTEXTO SOCIAL (1945–1975)

- Es una etapa de modernización de los países latinoamericanos. Las estructuras tradicionales van abriendo paso a nuevas formas de organización de tipo capitalista.
- Ocurre un gran desarrollo de las ciudades latinoamericanas. Las sociedades del esta región dejan de ser rurales para convertirse en sociedades predominantemente urbanas.
- Sin embargo, la modernización no resolvió muchos de los problemas estructurales de América Latina y, por ello, se buscaron fórmulas alternativas al capitalismo en diversos países. El caso más importante fue el de la Revolución cubana.
- Hacia mediados o fines de la década del setenta, casi todos los países latinoamericanos se ven comprometidos en graves situaciones de crisis. En varios de ellos, en especial en el Cono Sur, se instalan dictaduras represivas.

III. CARACTERÍSTICAS

Los diversos escritores exploran una o varias de las opciones típicas de los nuevos lenguajes narrativos:

- **Multiplicidad de voces o puntos de vista**
  El relato es presentado desde varias perspectivas, ya sea de distintos personajes o de narradores, que plantean versiones muy diferentes a los hechos.

- **Uso del monólogo interior o flujo de la conciencia**
  Esta técnica permite al narrador introducirse en la mente de sus personajes, en especial en su nivel inconsciente y presentar la interioridad humana en toda su complejidad e incoherencia. Revela la influencia del psicoanálisis.

- **Narración objetiva**
  El narrador presenta a sus personajes desde el exterior, es decir, muestra solamente sus acciones, sin intentar explicarlas ni penetrar en el pensamiento del personaje.

- **Ruptura del orden lógico y cronológico del relato**
  La narración no fluye de manera lineal desde el comienzo hasta el final, sino que se presenta los hechos en desorden, de manera fragmentada, con cambios continuos en el tiempo y en el espacio. Se usan técnicas similares a las del montaje cinematográfico.

- **Participación activa del lector**
  Generalmente, las obras de la nueva narrativa tienen una estructura compleja, que requiere de un lector que se esfuerce por reconstruir el sentido global del texto.

- **Experimentalismo lingüístico**
  Se buscan explotar al máximo la capacidad expresiva del idioma.

- **Incorporación de elementos irracionales**
  Lo onírico o dimensión de los sueños y alucinaciones, lo lúdico o creencia en el juego; lo fantástico o dimensión de la magia; el absurdo existencial (los aparecidos y brujerías), lo mítico, o las creencias y modos de pensar típicos de las culturas tradicionales, en especial indígenas.

- **Transculturación narrativa**
  Se retoman las tradiciones culturales de las regiones rurales o interiores, pero recurriendo a las nuevas técnicas narrativas.

- **Cosmopolitismo**
  Muchos escritores se esfuerzan por modernizar la narrativa hispanoamericana, y están atentos, sobre todo, a la problemática urbana. Se incorporan los aportes de los modernos narradores europeos y norteamericanos, en especial los de Proust, Joyce, Kafka, Faulkner o Hemingway.

Otros aspectos

Realismo mágico o lo real maravilloso:
Se intenta presentar una visión más compleja de la realidad valiéndose de la imaginación, integrando elementos míticos y mágicos, característicos de la cultura latinoamericana, o los aspectos insólitos y grandiosos de su geografía y su historia. Se incorporan los elementos no racionales de la realidad. El conocimiento racional social se complementa con lo mágico o maravilloso.

IV. REPRESENTANTES Y CARACTERÍSTICAS

- **Jorge Luis Borges (Argentina)**

- Participa activamente en la vanguardia creadora de los años veinte (ultraísmo).
- *Luna de enfrente* (1925)
- *Inquisiciones* (1925), colección de ensayos en los que se ven sus temas preferidos: la naturaleza del yo y del tiempo.
- Del ensayo evoluciona al cuento
- Le atrae más el idealismo que el realismo
- Inicia sus relatos con *Historia universal de la infamia* (1935).
- Entre 1935 y 1936 escribe sus primeros cuentos, "El jardín de los senderos que se bifurcan", "El Aleph" (1949), "El hacedor" (1960).
- Realidades concebidas para engañar al lector. El autor echa mano una y otra vez de sus conocimientos de historia, filosofía y matemáticas.
- "Llegar a la meta y entender el camino recorrido es morir"

- **Alejo Carpentier (Cuba)**
  - Narra la realidad de los pueblos latinoamericanos.
  - *El reino de este mundo* (1949): su prólogo teorizó "lo real-maravilloso".
  - *El acoso* (1958): rechazo del régimen de Batista.
  - *El siglo de las luces* (1962): novela histórica sobre el rechazo de la Revolución francesa al Siglo de las luces.

- **Miguel Ángel Asturias (Guatemala)**
  - *Leyendas de Guatemala* (1930): germen del realismo mágico.
  - *El señor presidente* (1946): metáfora de la dictaradura de M. Estrada Cabrera.
  - *Hombres de maíz:* novela indigenista

- **Juan Rulfo (México)**
  - *El llano en llamas* (1953): colección de cuentos
  - *Pedro Páramo:* novela cuyos personajes son siempre perseguidos o perseguidores; sus vidas son pesadillas de las que no se pueden escapar.

VI. JORGE LUIS BORGES

- **Biografía**

Nace en Buenos Aires. Desde muy temprana edad es un tenaz lector de textos literarios y filosóficos. Domina varios idiomas: el inglés, desde la niñez, y, más tarde, el francés y el alemán. Reside en Europa entre 1914 y 1921. Inicia su actividad literaria al vincularse con el grupo ultraísta. Cuando regresa a Buenos Aires encabeza el ultraísmo argentino. En los años veinte escribe principalmente poesía. Luego, desde los años treinta se inclina por el ensayo y el cuento, y se distancia de su inicial entusiasmo vanguardista.

Colabora en diversas revistas y periódicos. Se desempeña como bibliotecario, cargo que pierde por su oposición al gobierno de Perón. A la caída de ese régimen,

es nombrado director de la Biblioteca Nacional. En sus último años, pierde la vista, a pesar de ello elabora y dicta algunos libros, especialmente de poesía. Se le otorgan numerosas distinciones literarias, pero nunca obtiene el Premio Nobel de Literatura.

- **Obras**

Ensayos

Historia de la eternidad (1936), *Otras inquisiciones* (1952)

Cuentos

Historia universal de la infamia (1935), *Ficciones* (1944), *El Aleph* (1949), *El informe de Brodie* (1970), *El libro de arena* (1975)

Poesía

Fervor de Buenos Aires (1933), *Luna de enfrente* (1925), *El oro de los tigres* (1972), *La cifra* (1981), etc.

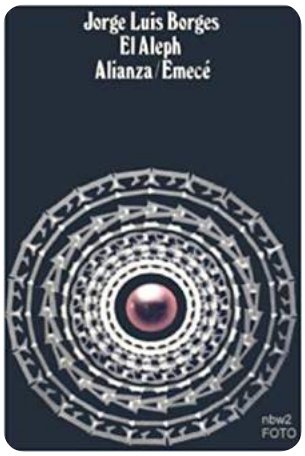
- **Los cuentos de Borges**

Borges destaca, ante todo, por ser un gran maestro del estilo. Con él culmina la renovación de la prosa castellana. Su escritura se caracteriza por la concisión sintáctica y la precisión semántica. Su obra se construye sobre la base de libros, esto es, a partir de lecturas literarias y filosóficas y no de experiencias personales.

En su narrativa hay preferencia por ambientes y referentes cosmopolitas. Cabe decir que el cosmopolitismo de Borges es muy característico de una ciudad como Buenos Aires, por esta razón, la temática argentina está presente en muchos de sus relatos.

Asimismo, se percibe la preferencia por lo fantástico, más exactamente, por la irrealidad y por el alejamiento del realismo, en especial, del realismo psicológico. Los personajes se definen por sus acciones.

Ficciones es publicado en 1944. Borges se consolida como uno de los genios de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Crea y populariza el término *ficción* y muchos lo interpretaron según los postulados del autor. Particularmente, Jean Franco estudia la ficción de Borges: "La 'ficción' puede tomar la forma de una historia detectivesca, un trozo de crítica literaria o de investigación histórica, la descripción de un país o de un planeta imaginario o de una herejía o de una polémica imaginaria. Toda la armazón de la historia reposa sobre notas y citas que le dan a la descripción una fantástica apariencia de probabilidad. La extravagante construcción de esos hechos parece, al mismo tiempo, extraordinaria y posible. Nos damos cuenta de que en realidad ciertos hombres sostuvieron teorías igualmente fantásticas y cometieron actos igualmente extraños. Como las fantasías sociales de Roberto Arit, las metafísicas de Borges reflejan lo locura que encierra la realidad".



Recuerda:

- Unos de los temas recurrentes por Borges es el del doble. Esto se aprecia en el cuento "El otro".
- Borges escribió de una manera tan culta y erudita que su narrativa es considerada escritura para escritores.
- Borges no obtuvo el Premio Nobel y con ello se une a un selecto grupo de escritores integrado por Franz Kafka, Edgar Allan Poe, César Vallejo, Marcel Proust, entre otros.

LITERATURA MEDIEVAL: MIO CID

DESARROLLO DEL TEMA

LITERATURA MEDIEVAL ESPAÑOLA

Es el período comprendido desde el siglo XII hasta el siglo XV, también llamado Período de Formación o de los Orígenes.

I. ANTECEDENTE

Este antecedente, que algunos suelen considerarlo como etapa preliteraria, está comprendido por dos manifestaciones:

- **Las Jarchas Mozárabes:** composiciones líricas hechas por mujeres mozárabes (cristianas que vivían con los moros).

- **Las Glosas:** eran traducciones al Español, de textos escritos originalmente al latín, se solía colocar al lado posterior de la misma página.

II. ETAPA DE FORMACIÓN

MÉSTER DE JUGLARÍA

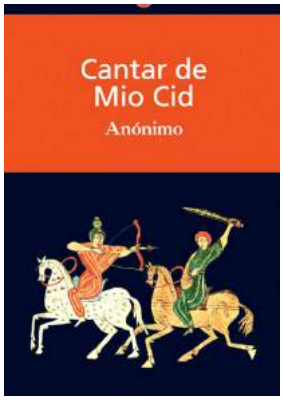
En el siglo XII aparece el llamado Méster de Juglaría (oficio de los Juglares), que son un conjunto de obras épicas escritas por los juglares, cuya denominación posterior va a ser la de Cantares de Gesta.
Los Juglares. Eran aquellas personas que se ganaban la vida recitando o cantando tanto en las plazas públicas, como en los castillos.

- **Caracteristicas del Méster de Juglaria**
  - Anónimos, hasta ahora la mayoría de los autores son desconocidos.
  - Compuestas comúnmente por los Juglares.
  - Son de tipo popular
  - Narra acontecimientos Nacionales.
  - Escritos en verso, con métrica irregular y rima imperfecta.

- **El poema del Mio Cid**
  También llamado "El Cantar del Mío Cid"
  Género: Épico

Especie: Cantar de Gesta
Autor: Anónimo
Estructura: Posee 3730 divididos en tres cantares:

- El Destierro del Cid
- Las bodas de las Hijas del Cid.
- La afrenta de Corpes.



Es un cantar de Gesta creado aproximadamente en 1140, el cual narra las luchas por la reconquista Española contra los moros, centrándose en la figura de Ruy Díaz de Vivar, el Cid Campeador.
Con respecto al autor, según Menéndez Pidal (uno de los estudiosos de la obra), asevera que fueron dos los juglares que la compusieron, uno de Medinacelli y el otro de San Esteban de Cormaz.
La copia más antigua hallada es la de Pedro Abad o Per Abad, la cual se encontró en 1307.
Tomás Antonio Sánchez hallo incompleto el manuscrito (le faltaba la primera página y dos interiores), el cual completó a través de la «Crónica de los veinte reyes» y lo publicó en 1779.

Argumento

El destierro del Cid

El Conde García Ordoñez, junto a otros cortesanos envidiosos de la fama del Cid, lo enemistan con el Rey Alfonso, y este le da un plazo de 9 días para salir de sus tierras. El Cid se despide de su mujer (Doña Jimena) y de sus hijas Doña Elvira y Doña Sol.

Algunos de sus vasallos, como Alvar Fañez, deciden acompañarlo sin obligación alguna.
Parten hacia Burgos, donde el rey había amenazado con la muerte al que lo reciba, y al llegar nadie le abría las puertas, excepto una niña, la cual le contó el mensaje del rey. El Cid, no queriendo arriesgar a los Burgaleses, decide salir a las afueras; estando allí aparece Martín Antolinez, un Burgalés que decide brindarle ayuda, a cambio de unírsele a su grupo. Es con éste personaje que el Cid logra conseguir el dinero de manos de los judíos Raquel y Vidas.
Ya con su ejército, el cid sale y emprende luchas contra los moros, venciendo y conquistando las regiones de Castejón, Alcocer, Zaragoza y Barcelona, enviándole continuos presentes al rey para ganar su perdón.

Las Bodas de las hijas del Cid

El Cid sigue con sus conquistas, llegando a Valencia y derrotando al rey moro de Sevilla, enviando a Alvar Fañez con cien caballos para el Rey Alfonso, consiguiendo su perdón el Cid a orillas del río Tajo y siendo honrado con un casamiento digno para sus hijas.
Doña Elvira y Doña Sol, se casarían con los sobrinos del conde García Ordoñez, don Diego y Don Fernando, Los Infantes de Carrión.

Como obsequio de bodas, éstos reciben de parte del cid, sus espadas colada y tizona, ocurriendo en plena celebración el incidente del León que espantó a todos, incluyendo a éstos infantes, despertando el cid de su sueño, lo introduce en su recinto sin dificultad.

Afrenta de Corpes

Los Infantes indignados por el suceso deciden volver a su feudo, pero en el robledal de Corpes azotan cruelmente a sus esposas a quienes abandonan, siendo recogidas posteriormente por Félix Muñoz, sobrino del Cid. Don Rodrigo eleva sus quejas al rey, realizándose las cortes de Toledo en la que el Cid exige la devolución de la dote y las espadas. Los infantes son retados a duelo y derrotados, siendo considerados de «menor valer".

Posteriormente piden a las hijas del Cid, los Condes de Navarra y Aragón, con los cuales se celebran segundas nupcias, mucho mayores a la primera, con las cuales el Cid se terminaría emparentando con los reyes de España.

Tema principal

La recuperación de las honras por parte de Don Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid Campeador.

Valores del poema del Mio Cid

- **Historicista:** Recrea la vida de un héroe que destacó en la guerra de reconquista, pero además posee elementos ficticios.
- **Nacionalista:** El poema sintetiza los grandes valores de la raza española; la lealtad al rey, el afán de aventuras, el amor a la familia y sobretodo el profundo sentido religioso.
- **Religioso:** muestra el conflicto entre religiones, los musulmanes como cultura invasora contra el cristianismo castellano. Además menciona a los judíos pero sólo como un elemento presente.
- **Lingüístico:** nos muestra la evolución del castellano como lengua y desarrollo de la misma.
- **Literario:** es la primera gran muestra de Literatura Española.

El epíteto épico

Se trata de locuciones o perífrasis fijas usadas para adjetivar positivamente a un personaje protagonista que se define e individualiza con esta designación. Puede estar constituido por un adjetivo, oración adjetiva o una aposición al antropónimo con función especificativa y no únicamente explicativa. Es el Cid quien mayor número de epítetos épicos, que en última instancia forman parte del sistema de fórmulas y frases hechas. Los más utilizados para referirse al héroe son:

- El Campeador
- El de la barba vellida (barba poblada, vellosa)
- El que en buen hora nació
- El que en buen hora ciñò espada (ciñó su espada, es decir, fue armado caballero)

Pero también los afectos y allegados del Cid reciben epítetos. Así, el rey es «el buen rey don Alfonso»,

«rey ondrado» ('honrado'), «mi señor natural», «el castellano», «el de León». Jimena, su esposa, es «mugier honrada»; Martín Antolínez es el «burgalés de complido/contado/leal/natural»; Álvar Fáñez (además de que el «Minaya» que lo suele anteceder como apelativo pudiera ser un epíteto), es «diestro braço». Incluso la legendaria montura del Cid, Babieca, es «el caballo que bien anda» y «el corredor»; o Valencia, que es «la clara» y «la mayor».

Personajes

- Rodrigo Días de Vivar: es un caballero de el rey Alfonso el desde su destierro de el reino de Castilla es leal a su rey, fiel, honesto, amable, bondadoso, de gran palabra y de gran dignidad.
- Alvar Fañez: es el primo hermano del cid el siempre es su mano derecha, es leal y fiel a el , es comprometido con lo que le mandan a hacer, y apoya al cid en todas las batallas.
- Pedro Bermúdez: caballero del Cid emparentado con el cid, confiable y valiente
- Sol y Elvira: son y demuestran amor incondicional hacia el Cid se ven afectadas en la trampa de los infantes de Carrión y al final terminan casadas con los infantes de Navarra y Aragón.
- Rey Alfonso: tiende a ser desconfiado hacia los demás y por eso echa al cid de su reino al principio se porta orgulloso y rencoroso, cuando se da cuenta de su error es bondadoso con el Cid.
- Martín Altolinez: caballero del cid entregado que lucha valientemente a su lado.
- Doña Jimena: es la esposa del Cid y pasa temiendo por la vida del Cid en varias ocasiones, pero aprende a no temer, pues el Cid es un campeador, sus plegarias siempre están con él y siempre lo obedece.
- Muño Gustioz: caballero del Cid valiente y fiel.
- Infantes de Carrión: Diego y Fernando, eran repulsivos, codiciosos, vanidosos, y quieren quedarse con las riquezas del Cid por eso buscan casarse con Elvira y Sol.
- García Ordoñez: es el rey de otro lugar el tiene desprecio por el cid pero es derrotado.
- Don Sancho: es honesto aunque es un poco interesado.
- Don Jerónimo: clérigo francés muy inteligente y emprendedor
- Raquel y Vidas: prestan dinero al Cid pero eran materialistas
- Infantes de Navarra y Aragón: al último se casan con las hijas del Cid.

MESTER DE CLERECÍA

El Mester de Clerecía aparece entre los siglos XIII y XV, aunque se suele denominar el siglo XV bajo el nombre de Prerenacimiento por el cambio en la concepción de la realidad y del mundo.

El mester de Clerecía estuvo constituido por obras de carácter religioso y moralizador compuestas en su mayoría por clérigos, ésta era la poesía propia de los Monasterios y Universidades.

- **Caracteristicas de Mester de Clerecia**
  - Poseen un autor conocido.
  - Tienen un carácter erudito y culto.
  - Escritos por clérigos en su mayoría.
  - Posee temas religiosos y moralizantes.
  - Compuestos en verso y prosa.
  - El verso posee una métrica regular y una rima consonante o perfecta, resaltando la estrofa cuadernavía (cuatro versos alejandrinos en monorrima)

  Algunos representantes de Mester de Clerecía:

  - **En Verso**

    Gonzalo de Berceo: Considerado "El padre del verso Español" autor de Milagros de Nuestra Señora y Vida de Santo Domingo de Silos. Es poeta castellano más antiguo de nombre conocido.

    Juan Ruíz: "El Arciprieste de Hita", se le considera la figura más importante de la poesía española del siglo XIV, es el primer poeta de tono humorístico en España, fue encarcelado por calumnias de clérigos ofendidos a causa del tono de su obra. Es autor de "El Libro del Buen amor".

    El Libro del Buen amor es la colección de poesía humorísticas más antiguas de las letras castellanas. Esta obra, antecedente de la Celestina y de la Novela Picaresca, anuncia ya la llegada del Renacimiento, caracterizada por el sentido autobiográfico, con el cual el poeta colocándose de ejemplo, narra sus aventuras amorosas.

  - **En Prosa**

    Alfonso X "El Sabio": conocido como el «padre de la Prosa Castellana», es aquel que oficializa el idioma Castellano en 1260. Autor de Crónica de los 20 reyes de Castilla.

    Juan Manuel: El Infante de Castilla, autor de "El Conde de Lucanor", cuya prosa novelesca es la más antigua de las letras castellanas.

SIGLO XV ESPAÑOL

Este periodo es considerado como periodo del Prerenacimiento, en el cual, ya se notan los primeros pasos por alejarse de lo medieval y religioso para centrarse en la figura del hombre como eje central. En este periodo podemos hablar de algunas composiciones resaltantes:

- ***El Amadís de Gaula,*** cuyo autor es anónimo, es considerada la novela de caballería más antigua, e incluso se cree que influyó en la composición de El Quijote de Cervantes.

- ***La Celestina o Tragicomedia de Calixto y Melibea,*** cuyo autor es Fernando de Rojas, la autoría de esta novela estuvo bajo el anonimato en el momento

de la publicación, por poseer una temática poco relacionada al clero, pero luego el mismo autor la reconocerá en una edición posterior.

- ***Coplas a la Muerte del Maestre de Santiago,*** Don Rodrigo Manrique su Padre, de Jorge Manrique, en las cuales se puede observar un cambio en la concepción de muerte, muy distinta a la de los siglos anteriores.

- **Jorge Manrique**
  Considerado como el mayor poeta elegíaco español, tras la muerte de su padre, un guerrero célebre al que llegaron a llamar el Segundo Cid, este decide dedicarle sus coplas.

  Característica de "Coplas a la muerte de su padre"
  - Género: Lírico
  - Especie: Elegía
  - Distribución : 40 coplas (17 elogian a su padre y 23 destinadas a mostrar el dolor tras la muerte)
  - Están escritas en versos de rima consonante o perfecta.
  - Las Coplas son Versos de Pié Quebrado (dos versos octosílabos y uno tetrasílabo)
  - Cada copla comprende doce versos
  - Poseen un lenguaje culto
  - Tema: El tema de estas Coplas es la Fugacidad de la vida y el elogio al padre

SIGLO DE ORO I: POESÍA Y NOVELA PICARESCA. EL LAZARILLO DE TORMES

DESARROLLO DEL TEMA

LA LÍRICA DE LA EDAD DE ORO

I. GARCILASO DE LA VEGA (1503 - 1536) "EL PETRARCA ESPAÑOL"

A. Primera égloga: "Salicio y Nemoroso"

Esta égloga fue compuesta en Nápoles aproximadamente en el año 1534 y está dedicada al Virrey de Nápoles. Está escrita en estancias y consta de 421 versos.

En esta égloga, Garcilaso manifiesta toda la experiencia amorosa que tuvo con Isabel Freyre, dama portuguesa casada con Antonio de Fonseca y que, por lo tanto, no correspondió en su amor al poeta. Esta composición nos narra la vida y amores de los pastores Salicio y Nemoroso (Garcilaso). Salicio se queja de los desdenes de la pastora Galatea (Isabel) y Nemoroso muestra su pena por la muerte de Elisa (Isabel).

B. Segunda égloga: "Albano y Camila, Salicio y Nemoroso"

Compuesta también en Nápoles alrededor de 1534 y dedicada al Duque de Alba. Está escrita en tercetos, estrofa que combina tres versos endecasílabos.

En está égloga, Garcilaso refiere los amores de Camila (Duquesa de Alba) y hace una apología de la casa ducal de los Alba.

ÉGLOGA PRIMERA
(Fragmentos)

El dulce lamentar de dos pastores,
Salicio juntamente y Nemoroso,
he de cantar sus quejas imitando;
cuyas ovejas al cantar sabroso
estaban muy atentas, los amores,
de pacer olvidadas, escuchando.
Tú que ganaste obrando
Un nombre en todo el mundo
Y un grado sin segundo,
Agora estés atento sólo y dado
Al ínclito gobierno del albano, agora vuelto a la otra parte Estado
resplandeciente armado,
representando en tierra al fiero Marte.

SALICIO

¡Oh más dura que mármol a mis quejas
y al encendido fuego en que me quemo
más helada que nieve, Galatea!
Estoy muriendo y aún la vida temo,
Témola con razón, pues tú me dejas,
Que no hay, sin ti, el vivir para qué sea.

II. FRAY LUIS DE LEÓN (1527-1591) "EL HORACIO ESPAÑOL"

A. Obras

1. Poesía

A la vida retirada, A Francisco Salinas, Profecía del Tajo, Noche serena, En la ascensión, A Felipe Ruiz.

2. Prosa

De los nombre de Cristo
La perfecta casada.
Traducción y comentario de El Cantar de los Cantares.
Exposición del libro de Job.

A la vida retirada

Oda perteneciente al género lírico. Consta de 17 liras. La lira es una estrofa de cinco versos que combina tres heptasílabos con dos endecasílabos. Tiene como tema central la vida apacible del pastor frente a la vida ruidosa de la ciudad.

Odas

(Fragmento)

¡Qué descansada vida
la del que huye del mundanal ruido,
y sigue la escondida
senda, por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido!

III. LA NOVELA EN EL SIGLO DE ORO

- Arquetipo de antihéroe por carecer de valores y porque su vida está orientada por la coyuntura que marca la sobrevivencia. Su destino ya está fijado desde el inicio de la obra.
- Presentación de un protagonista pobre y miserable por primera vez en la historia.
- Los acontecimientos siguen un orden progresivo y antelado.
- Tiene un carácter supuestamente autobiográfico.
- El autor apenas inventa, se basa mucho en relatos populares.
- Posee un carácter realista.
- No mezcla lo sobrenatural y lo natural (como ocurría en la Edad Media) y por ello tiene un carácter renacentista.
- Simplicidad expresiva, patente en el uso de diminutivos y de adjetivos plásticos.
- Es anónima aunque, una investigadora de la Universidad de Barcelona (UB) asegura que su autor es Alfonso Valdés, el secretario de cartas latinas del emperador Carlos V. El erasmista y filoprotestante Alfonso Valdés es, según las investigaciones de la catedrática de Filología Hispánica de la Universidad de Barcelona Rosa Navarro, el autor de Lazarillo de Tormes.

Argumento

Prólogo:
En la primera parte, encontramos el motivo de porqué está escribiendo esto; es decir, para dar noticia y evitar que estas cosas nunca oídas ni vistas caigan en el olvido.
En el prólogo, el personaje se compara con un soldado raso que se dirige al frente de combate dispuesto a dar su vida. O sea, Lázaro considera que su labor de ascenso tiene tanto mérito como la del soldado y por eso merece la pena que se cuente desde el principio y que el mundo la conozca.

Tratado I "La familia de Lázaro y el ciego".

La familia de Lázaro se deshace del protagonista de una manera dura para un niño. El padre, quien trabaja como molinero es acusado por unas sangrías mal hechas y por eso es condenado al destierro; luego toma parte en la lucha contra los musulmanes y cae muerto.
Tanto la madre como el padrastro del Lazarillo, los cuales trabajan en la misma casa, fueron acusados de robar cebada, junto, salvado, leña, almohazas, mandiles y mantas; todo esto para poder criar al pequeño hermanito.
Gracias a está falta fueron condenados: por un lado la madre recibió el acostumbrado centenario que consistía en un centenar de azotes y el padrastro fue azotado y pringado, es decir, luego de los azotes vertieron grasa sobre las heridas causadas por éstos.
Luego de todo este hecho, la madre decide recuperar su honra y se va a trabajar prestando servicio en el mesón de la Solana. Este lugar comenzó a ser frecuentado por un ciego que pidió a Lázaro como guía. Su madre, argumentando que su padre había sido un buen hombre y que confiaba en que el Lazarillo no saldría peor hombre que éste entregó a su hijo como criado.

La anécdota contra el toro de piedra

Esta es la primera cuestión que relaciona a Lázaro con el ciego y tuvo lugar en el mismo momento en que salían de Salamanca. Cuando estaban cruzando el puente se encontraron con un toro de piedra y fue ahí cuando el ciego dijo al niño que si se acercaba al animal podría escuchar ruidos. El inocente pequeño lo hizo de ese modo y al acercar la cabeza a la piedra, el ciego le dio una calabazada tan fuerte que el dolor le duró tres días.
Tratado II "El clérigo de Maqueda"
Al comparar a su nuevo amo con el ciego, el segundo es quien sale mejor parado.

La anécdota de la llave

Lázaro consigue una copia de la llave de la despensa donde su amo guarda las provisiones.
El clérigo en un primer momento creía que eran ratones quienes estaban robándole el pan, pero luego, gracias a la influencia de los vecinos, comenzó a pensar en una culebra. Determinada noche, escuchó un silbido y, haciendo el intento de dar con el animal, fue a dar a lugar donde el niño estaba durmiendo. Este escondía la llave en su boca (gracias a que tenía los dientes rotos por el

jarrazo que le había dado el ciego) y ese era el silbido que el clérigo escuchaba ya que Lázaro estaba durmiendo con la boca abierta, pasando el aire por el agujero de la herramienta. Así el clérigo, al escuchar el sonido se acercó al niño y descubrió el engaño.

Tratado III "El escudero"

Este amo le da un buen trato; pero es muy pobre. Es conmovedor y casi patético leer cómo trata de esconder su pobreza. A pesar de que el niño se muestra agradable con su amo, tiene muy claro, en su interior, que el escudero es sólo una imagen de riqueza pero que en el fondo, es completamente pobre y que sólo intenta mantener su honra. Sobre la vida, Lázaro aprende algo muy importante en el final: que la honra no sirve de nada.

Tratado IV, V y VI

El Buldero

Lázaro descubre las trampas del buldero cuando, luego del milagro con la bula hacia el aguacil, ambos se van riendo y comprendió que todo había sido una burla de estos hombres; aunque reconoce que tanto él como el resto de los presentes creyeron que realmente habían presenciado un milagro.

El Aguador

En los sueños heroicos de caballerías y en los bellos discursos sobre las armas y las letras la espada era símbolo de nobleza y superioridad, por eso Lázaro al conseguir la espada se siente orgulloso de sí mismo.

El autor pone la espada en manos del autor porque a pesar de que en la Edad Media ésta era un símbolo de respetuosidad, en la actualidad del personaje sólo era un elemento corriente y que casi todo el mundo poseía, en este caso, hasta un pobre aguatero.

Tratado VII

De la psicología de Lázaro, podemos deducir que es un personaje simplista que al no encontrarse a gusto en un trabajo o en el que corre peligro directamente lo abandona sin intentar defenderse con la espada que ha conseguido.

Según las propias palabras del autor, él consigue paz en su casa diciendo a los que comentan sobre la impureza de su mujer que si son amigos no digan cosas que le pesen, porque él conoce a su mujer y jura sobre la mismísima hostía que su mujer es muy buena. Además amenaza con la muerte a quien se anime a decir otra cosa. Y Lázaro nos dice que "Desta manera no me dicen nada, y yo tengo paz en mi casa".

Estar en la cumbre de la fortuna simboliza para Lázaro haber alcanzado lo máximo a lo que podía aspirar alguien de su origen; estar casado y con un oficio real, aunque eso implique perder su honor para conseguirlo. De este modo, es predecible el final ya que todo el mundo comenta que su mujer le sirve a él, su marido y a un arcipreste a la vez; pero estas cosas traen sin cuidado al personaje, quien sólo se ocupa de callar a los que dicen esas cosas.

IV. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

Características del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha:

- Gran sentido humano. No son personajes rígidos, sino dotados de propia vida. Cervantes, incluso, devuelve la cordura a Don Quijote, en la segunda parte.
- Su valor más importante deriva del hecho de que puede considerarse como una maravillosa síntesis de dos orientaciones: la valoración del mundo de los ideales y la conciencia de la realidad.
- Se produjeron dieciséis ediciones en vida del autor.
- Representa una concepción del amor caballeresco sustentada en la tradición del amor cortés.
- Su construcción se sustenta en el artificio narrativo del manuscrito encontrado.
- Está integrada por dos partes: la primera publicada en 1605 y la segunda en 1615.

Argumento

I Parte

Su nombre deriva de: Quijada (apellido), Mancha (pueblo). Es un buen hombre de 50 años, vendió tierras para comprar libros sobre aventuras de caballeros. Enloquece a causa de la lectura de estas novelas.

Una mañana salió cabalgando con un caballo viejo y maltrecho a quien llamó Rocinante, solicitó a un ventero que lo nombre caballero.

Como caballero deshacedor de entuertos, primero va a rescatar a un niño al que le estaba pegando su amo, el amo jura que no le va a pegar, entonces el Quijote se va pensando en que lo había salvado; pero luego el amo le sigue pegando.

Luego se encuentra con varios caballeros y el Quijote les dice que juren que Dulcinea es la más hermosa de todas; pero estos se niegan, entonces el quijote ataca y cae y los otros se van.

Un labrador, también de la Mancha, lo levantó y lo llevó a su casa, ahí estaban la criada y la sobrina contándole al barbero maese Nicolás y al cura Pero Pérez; sobre el quijote que leía libros y eso. Luego acostaron al Quijote y lo dejaron descansar.

El cura y el barbero tiraron los libros al corral para quemarlos pero dejaron algunos: La Araucana, Amadís de Gaula, La Galatea, La Astríada y el Monserrat.

Al levantarse, el Quijote no encontró sus libros; entonces le propuso a su vecino Sancho Panza ser su escudero.

En esta segunda salida, El Quijote se enfrenta contra unos gigantes que, en verdad, son molinos de viento.

En otro paisaje, Rocinante se fue a meter a una manada de vacas, al llegar los dueños le pegaron al caballo. Luego llegaron el Quijote y Sancho a pelear pero ellos eran más de 20; los expulsaron.

Otros de los momentos memorables de la novela, ocurrió cuando caballero y escudero iban por un camino mientras llovía y a los lejos viendo a alguien, supuestamente era un caballero que en la cabeza traía el yelmo de Mambrino, pero en realidad era un barbero y en su cabeza llevaba una bacía. Tras despojarlo de sus bienes, el quijote se puso la bacía en su cabeza.

En un instante del camino que llevaban, vieron que se les acercaban galeotes (presos) con guardias armados, los llevaban a cumplir condena. El Quijote exigió que los liberaran, maltrató a un guardia y los demás murieron. los presos se soltaron; el Quijote les dijo que fueran donde Dulcinea a contarle la hazaña; pero estos le tiraron piedras y le robaron la ropa. En la noche, uno de los galeotes le robó el asno.

Posteriormente, El Quijote manda a Sancho donde Dulcinea, hija de Lorenzo Corchuelo y Aldonza Nogales, con una carta contándole sus hazañas.

Sancho Panza llegó a la Mancha y el cura y el barbero lo detuvieron, le preguntaron qué hacía en el caballo del Quijote y este dijo que llevaba una carta a Dulcinea y una autorización para que le dieran 3 asnos, pero el Quijote se había quedado con ambas cosas. En el camino apareció el que le había robado el asno a Sancho y se asustó y se fue, Sancho recuperó las cosas, el Quijote le preguntó como le fue con Dulcinea y le dijo que no había llevado la carta; pero se la sabía de memoria. Después de algunas aventuras más, metieron al Quijote a una jaula de madera e imitando una voz le dijeron que lo llevarían donde Dulcinea para casarse y tener hijos.

II Parte

Pasado un mes, el cura y el barbero fueron a visitar al Quijote. También fue Sancho y le dijo que la gente pensaban que estaban locos, pero que el bachiller, Sansón Carrasco, le contó que había un libro de sus aventuras.

Sancho le dijo a su esposa que volvería a salir con el quijote.

Sancho le dijo al Quijote que quería un sueldo mensual; pero el quijote se lo negaba.

El ama fue a buscar a Sansón para que le ayudara a convencer al quijote de que no saliera más pero este no consiguió su cometido. Don Quijote se fue con Sancho.

En el camino, se encontraron con una carreta de una compañía de teatro (la carreta la manejaba un diablo, también iba uno con rostro de muerte, otro con cara de ángel y alas, uno como emperador con corona de oro, el dios cupido y un caballero. De la carreta salió un bufón, Rocinante se asustó y se fue Sancho fue a recoger a su amo y el bufón montó el asno para irse; pero el animal lo hizo caer. Más tarde Sancho durmió y el quijote escuchó ruidos, era el Caballero de los Espejos, se puso a conversar con el Quijote sobre su amada Casildea de Vandalia, los escuderos de cada uno se internaron en el bosque para conversar.

El Caballero de los Espejos dijo que había vencido al Quijote de la mancha, pero el Quijote dijo que era imposible por que él era, entonces acordaron pelear al otro día y el que, perdía debía ir donde la princesa del otro y adorarla. En la mañana, el caballero atacó primero pero falló, entonces el Quijote lo tumbó, lo iba a matar y se dio cuenta que era Sansón Carrasco y que su escudero era Tomé Cecial, un compadre de Sancho. Pensaron que era un encantamiento, al final no lo mató, Sansón dijo que iba a ir donde Dulcinea. Todo había sido un plan de él, el barbero Nicolás y el cura, porque pensaron que iba a ganar Sansón y que de castigo le pediría que volviera a casa y que no saliera por cinco años.

Después de algunos enredos más, decidieron ir a la cueva de Montesinos. En el camino, se encontraron con un estudiante, éste compró una cuerda para ayudarles. Entre Sancho y el estudiante bajaron al Quijote. Cuando lo sacaron, el Quijote dijo que había visto al mismo Montesinos y no le creyeron así que se fueron.

En otro momento, caen bajo la farsa preparada por un duque que se divierte a costa del caballero y de su escudero. Sancho y Quijote subieron a un caballo de madera y les vendaron los ojos, les echaban viento y les pasaban antorchas cerca de la cara, al final prendieron al caballo que tenía cohetes, se cayeron y al levantarse vieron a todos en el suelo y había un pergamino que decía que el encanto había desaparecido y que Sancho debía azotarse para deshacer el otro encantamiento.

Continuando con la broma, el duque cedió a Sancho una isla de mil habitantes llamada Barataria para que ejerciera como gobernador.

Atacaron la ínsula en la noche y los hombres de Sancho los derrotaron, entonces Sancho decidió irse ya que él era labrador y no soldado. Todos se arrepintieron de hacerle tantas bromas.

El Quijote fue a la playa y ahí lo desafío el caballero de la Blanca Luna, que era Sansón Carrasco, y el Quijote aceptó, entonces venció el de la Blanca Luna y le ordenó que volviera a su pueblo y que no saliera por lo menos un año. Sancho y el Quijote volvieron a la Mancha.

Llegaron a su pueblo y los esperaban el cura y Sansón, Sancho se fue a su casa donde lo esperaban Teresa, su esposa y Sanchica, su hija. El Quijote les contó de su vencimiento y les dijo que en ese año se quería hacer pastor y les pidió que ellos se hiciesen pastores, dijo que se llamarían:

El quijote: Quijótiz.
Sansón : Carrascón.
El cura : Curiambro.
Sancho: Pancino

A don Quijote le dio fiebre que lo tuvo una semana en cama, un médico dijo que se estaba muriendo. El Quijote se dio cuenta de que no existían los caballeron andantes, que los libros de caballería eran una farsa, que era enemigo de Amadís de Gaula. El cura le dio la confesión final y trajeron un escribano para el testamento. Le pidió disculpas a Sancho porque a él también le habían dicho loco y dijo que si sobraba dinero de las deudas se la dieran a él. Le dio su hacienda a su sobrina Antonia Quijano, después de tres días de desmayos Alonso Quijano murió, su tumba decía "....vivió loco pero murió cuerdo...."

A don Quijote le dio fiebre que lo tuvo una semana en cama, un médico dijo que se estaba muriendo. El Quijote se dio cuenta de que no existían los caballeros andantes, que los libros de caballería eran una farsa, que era enemigo de Amadís de Gaula. El cura le dio la confesión final y trajeron un escribano para el testamento. Le pidió disculpas a Sancho porque a él también le habían dicho loco y dijo que si sobraba dinero de las deudas se la dieran a él. Le dio su hacienda a su sobrina Antonia Quijano, después de tres días de desmayos Alonso Quijano murió, su tumba decía "....vivió loco pero murió cuerdo...."

SIGLO DE ORO II: NOVELA DE CABALLERÍA Y EL TEATRO. LA VIDA ES SUEÑO

DESARROLLO DEL TEMA

I. MARCO TEÓRICO

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

Nació en Alcalá de Henares, 29 de septiembre de 1547 y muere en Madrid, 22 de abril de 1616 fue un soldado, novelista, poeta y dramaturgo español.

Es considerado la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido por haber escrito *Don Quijote de la Mancha,* que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal, además de ser el libro más editado y traducido de la historia, sólo superado por la Biblia. Se le ha dado el sobrenombre de "Príncipe de los Ingenios" y "El manco de Lepanto".

Obras

- *La Galatea* (1585)
- *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha* (1605)
- *Novelas ejemplares* (1613)
- *El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha* (1615)
- *Los trabajos de Persiles y Sigismunda* (1617)

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha

Género: Épico
Especie: Novela
Tema: Lo ideal versus lo material.

Es la novela cumbre de la literatura en lengua española. Se tradujo a las principales lenguas europeas y es una de las obras con más traducciones del mundo. Es probable que Cervantes se inspirara en el *Entremés de los romances,* en el que un labrador pierde el juicio por su afición a los héroes del Romancero viejo.

La pretensión de Cervantes fue combatir el auge que habían alcanzado los libros de caballerías, satirizándolos con la historia de un hidalgo manchego que perdió la cordura por leerlos, creyéndose caballero andante. Para Cervantes, el estilo de las novelas de caballerías era pésimo, y las historias que contaba eran disparatadas. A pesar de ello, a medida que iba avanzando el propósito inicial fue superado, y llegó a construir una obra que reflejaba la sociedad de su tiempo y el comportamiento humano

Su primera parte apareció en 1605 y obtuvo una gran acogida pública. En esta parte se cuentan las dos salidas del Quijote (Alonso Quijano), la primera para armarse como caballero y la segunda sale con su escudero Sancho Panza y su encuentro con su amada Dulcinea del Toboso (Aldonza Lorenzo), la aventura de los molinos de viento, etc.

La segunda parte apareció en 1615, en contestación a la obra de Alonso Fernández de Avellaneda y su *Quijote apócrifo.* Narra la tercera y última salida del Quijote, hasta su muerte.

La novela de caballerías es un género literario en prosa, de gran éxito y popularidad en España, Portugal, Francia y la península itálica en el siglo XVI. Se escriben desde fines del siglo XV hasta 1602 y empiezan a perder su popularidad después de 1550. Estas novelas narraban las hazañas o proezas de un caballero.

II. TEATRO EN LA EDAD DE ORO

El teatro alcanza su máximo esplendor durante el Siglo de Oro español. En este período surgen autores de obras inmortales, como Lope de Vega, quien introdujo interesantes innovaciones dramáticas que fueron

aceptadas y seguidas por otros escritores de la época. Lope Vega, fue quien llevó al florecimiento del teatro en el Siglo de Oro y estableció sus características al fijar la nueva estructura de la comedia y la creación del personaje gracioso.

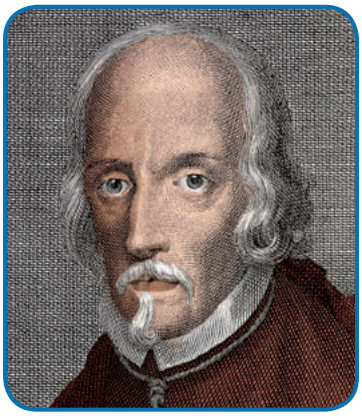
III. CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO EN LA EDAD DE ORO

- Rompen las reglas aristotélicas.
- Ofrece una visión realista de los acontecimientos de la época.
- Busca dinamismo en la acción.
- Hay una mezcla de elementos trágicos y cómicos.
- Las obras están divididas en tres jornadas o actos: exposición, enredo y desenlace.
- Los personajes representan al tipo gracioso o figura del donaire. Aparece por lo general una sirvienta confidente.
- Las ideas dominantes en las producciones teatrales son tres ideas: el honor, la fe católica y la monarquía. Entre estos tres, tiene mayor preponderancia el honor.
- El lenguaje se ajusta a las diferentes situaciones y ambientes. Hay una variedad estilística y métrica.

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

Nació en Madrid, 17 de enero de 1600 y muere el 25 de mayo de 1681, fue un escritor barroco español del Siglo de Oro, fundamentalmente conocido por su teatro.

Cultiva con maestría la comedia de intriga, creó un teatro de ideas en sus obras filosóficas y autos sacramentales. Siguió la estética teatral lopesca, su teatro dio mayor relieve al protagonista e interiorizó el conflicto dramático mediante el monólogo.



Obra

La vida es sueño (1635)

Género: Dramático

Especie: Drama filosófico

Tema: La libertad del ser humano para configurar su vida, sin dejarse llevar por un supuesto destino.

La obra está dividida en tres jornadas las cuales se desarrollan en dos sitios diferentes, la torre de Segismundo y el palacio de Basilio. La primera jornada ocurre en la torre de Segismundo, quien vive encerrado desde su nacimiento en ese lugar, a la cual llegan Rosaura y Clarín después de una travesía por un monte. La segunda jornada se desarrolla en el palacio de Basilio y es donde Segismundo toma el poder sobre Polonia, al final de esta jornada Segismundo es devuelto a la torre por su padre. En la tercera jornada Segismundo es liberado por el pueblo y derrota a su padre. Se encuentran ambos cara a cara y el Rey se pone en manos de Segismundo, pero este se postra ante los pies del Rey, aceptando incluso el hecho de que el rey, Basilio, quiera darle muerte debido a que se haya levantado contra él. Sin embargo, en vista de la generosa actitud de Segismundo el Rey le deja el trono.

PÁRIS para AMOR A SOFÍA

GENERACIÓN DEL 98 Y 27

DESARROLLO DEL TEMA

Romance sonámbulo (Fragmento)

Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.
Con la sombra en la cintura
ella sueña en su baranda,
verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.
Verde que te quiero verde.
Bajo la luna gitana,
las cosas la están mirando
y ella no puede mirarlas.

Verde que te quiero verde.
Grandes estrellas de escarcha,
vienen con el pez de sombra
que abre el camino del alba.
La higuera frota su viento
con la lija de sus ramas,
y el monte, gato garduño,
eriza sus pitas agrias.
¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde?
Ella sigue en su baranda,
verde carne, pelo verde,
soñando en la mar amarga.

–Compadre, quiero cambiar
mi caballo por su casa,
mi montura por su espejo,
mi cuchillo por su manta.
Compadre, vengo sangrando,
desde los puertos de Cabra.

–Si yo pudiera, mocito,
este trato se cerraba.
Pero yo ya no soy yo,
ni mi casa es ya mi casa.

–Compadre, quiero morir,
decentemente en mi cama.
De acero, si puede ser,
con las sábanas de holanda.
¿No ves la herida que tengo
desde el pecho a la garganta?

–Trescientas rosas morenas
lleva tu pechera blanca.
Tu sangre rezuma y huele
alrededor de tu faja.
Pero yo ya no soy yo,
ni mi casa es ya mi casa.

I. LA GENERACIÓN DEL 27
(Generación poética vanguardista)

Las innovaciones que Juan Ramón Jiménez aportó a la poesía en su etapa intelectiva (poesía pura o desnuda), unidas al afán de experimentación de las distintas vanguardias poéticas configuraron un ambiente poético del que surgió una notable constelación de poetas que integraron la llamada Generación del 27.

La Generación o Grupo Poético del 27 estuvo formada por un conjunto de poetas que tuvieron una formación similar y compartieron las mismas inquietudes.

Ante todo, entre los actos comunes, destacan los diversos actos para conmemorar el tricentenario de la muerte de don Luis de Góngora en 1927, fecha que les da nombre.

La famosa Residencia de Estudiantes, de la Institución Libre de Enseñanza en Madrid, fue un decisivo lugar de encuentro con sus conferencias, exposiciones, tertulias, etc.

Todos los integrantes eran estudiantes universitarios o poetas populares, formados poéticamente en el ambiente convulso de la primera posguerra, por ello, expresaron en su poesía el estado de conciencia creado en Europa en aquellos años.

II. UN GRUPO COMPACTO

- **Federico García Lorca**
  - *Romancero Gitano*
  - *Poeta en Nueva York*
- **Pedro Salinas**
  - *La voz a ti debida*
  - *Presagios*
- **Rafael Alberti**
  - *Marinero en Tierra*
  - *Cal y Canto*
- **Vicente Aleixandre (P. Nobel 1977)**
  - *Sombra del Paraíso*

III. ORIENTACIONES ESTÉTICAS

En las obras de estos poetas hallaremos lo culto y lo popular, lo "puro" y lo "comprometido" lo minoritario y lo que llega a todos, lo español y lo universal, todo ello presidido por esa convivencia de tradición y renovación, tal es la riqueza que confiere a los poetas del 27 su puesto cimero en las letras españolas y universales.

IV. FEDERICO GARCÍA LORCA (Fuentes Vaqueros, 1898 – Viznar, 1936)

- **Biografía**

  Hijo de una notable familia, estudió Derecho y Filosofía en las Universidades de Granada y Madrid, viajó por España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Cuba, Argentina y otros países.

  Fue pintor, folclorista y músico, además de literato, fundó y durante mucho tiempo dirigió el teatro universitario "La Barraca", que puso en escena algunas de sus primeras obras.

García Lorca fue un poeta comprometido que participó activamente en la guerra civil española de 1936.

A pesar de su erudición admirable, no elitizó su literatura, sino que rescató elementos de folclore tradicional y medieval español combinándolos con las notables influencias que recibió de las corrientes de vanguardia.

Murió fusilado por la Guardia Civil cuando escapaba de la cárcel de Viznar a principios de la guerra civil; su cadáver fue arrojado a una fosa común.

- **Obras**

Teatro

- *Mariana Pineda*
- *Yerma*
- *La zapatera prodigiosa*
- *La casa de Bernarda Alba*
- *Bodas de sangre*
- *Doña Rosita, la soltera*

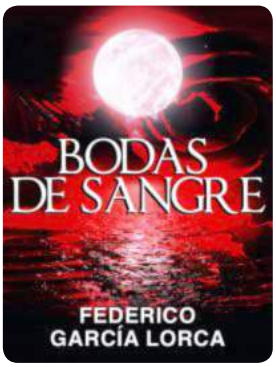
Poesía

- *Romancero del cante jondo* (visión de los gitanos)
- *Poeta en Nueva York* (poesía surrealista)
- *Llanto por Ignacio Sánchez Mejía* (combina el acento popular y las imágenes surrealistas)
- *Romancero gitano* (poesía tradicional)

Bodas de sangre

- **Argumento**

Acto I. La madre y el novio conversan sobre el futuro matrimonio de este. Surge, entonces, el recuerdo del marido y del hijo muerto violentamente a manos de los Félix, en un antagonismo familiar que perduró de generación en generación. El novio acompañado de su madre irá a pedir la mano de la novia y se dirigen hasta los límites de las tierras de secano donde ella vive con su padre. El novio se marcha al campo y la madre dialoga con una vecina, quien le informa que su futura nuera había estado de novia con Leonardo, uno de los Félix.



Acto II. Se realizan los preparativos para las bodas en casa de la novia, que se muestra descontenta y muy angustiada. Llega Leonardo, quien le recrimina el paso que dará y le recuerda que la pasión que los unió en un pasado y que él todavía siente a pesar de que este ya se encuentra casado. Los invitados comienzan a cantar estrofas alusivas a las bodas y se inicia la fiesta. Todo parece desarrollarse normalmente hasta que la mujer de Leonardo anuncia con desesperación que la novia y

su marido han huido. La madre ordena a su hijo, y a los que se hallen de su lado, salir en busca de los amantes para matarlos.

Acto III. Los leñadores comentan los sucesos en el bosque. Aparece la Muerte que pide a la Luna ilumine los senderos para que el novio encuentre a los amantes y la sangre corra. Así sucede y ambos hombres resultan muertos en el duelo. La novia vuelve deshecha a buscar perdón de la madre, pero esta la rechaza y elige quedarse completamente sola para llorar a sus muertos.

- **Organización del contenido**
  La obra se ajusta al esquema de las tragedias griegas clásicas, coincidiendo en este caso su estructura con la división interna en tres actos:
  - Presentación del conflicto de los hilos de la acción dramática.
  - Desarrollo y alcance del clímax de la tragedia.
  - Conclusión. Resolución irreversible del conflicto.

- **Tema central:** el amor pasional de sino trágico.

LITERATURA PERUANA I: OLLANTAY

DESARROLLO DEL TEMA

I. LITERATURA PREHISPÁNICA QUECHUA

Se debe hacer la aclaración que Literatura Quechua no es sinónimo de Literatura Incaica; la literatura incaica es la Prehispánica, en cambio, la Quechua es prehispánica, de la colonia, de la república incluso hasta nuestros días. Es por ello que a continuación veremos la literatura Quechua Incaica.

II. CARACTERÍSTICAS

Estamos hablando de una literatura acompañada de danza y canto, mostrada como una necesidad del hombre en su manifestación es por ello que la podríamos considerar:

- Oral (no existía un soporte determinado, se transmitía por generaciones)
- Anónima (no existen autores conocidos)
- Colectiva (era una necesidad del pueblo)
- Clasista (existían los Amautas en la nobleza y los Raravicus en la clase popular).
- Panteista
- Animista
- Cosmogonica

III. ESPECIE DE LA POESÍA QUECHUA

- **Harawi:** Especie lírica quechua, caracterizado por su tonada intimista y musical; según algunos críticos, en el Harawi se halla lo que más tarde sería el Huayno. Del Harawi derivan algunas ramificaciones o subespecies
- **Aya Taqui:** Canto fúnebre, en honor a algún muerto.
- **Huacantaqui:** Canto del ganado, se pide por la reproducción.
- **Aymoray:** Canto pidiendo buenas cosechas.
- **Urpi:** Canto de pena por el amor ausente (de este derivará posteriormente el Yaraví).

- **Aylli o haylli**

  Especie quechua con inclinación épica, se caracteriza por ser cantos al triunfo, de tipo festivo, alegre y colectivo. Entres sus subdivisiones podemos hallar:

  a. Haylli religioso
  b. Haylli militar
  c. Haylli agrario, etc.

IV. LITERATURA QUECHUA DE LA COLONIA

Se sabe que en períodos de la Colonia, se pretendía volver a los inicios, decepcionados con los españoles, los indígenas y mestizos trataron de volver al incanato. Y en períodos como éste es que Túpac Amaru II va a pedir se represente un Drama de cual ya sabía su existencia, El *Ollantay.*

Con respecto a ésta obra quechua, de la-Colonia, han surgido diferentes polémicas; entre ellas se halla la de su verdadera nacionalidad. Aparecieron en torno a ella tres posturas:

- **Teoría Incaísta:** Asevera que el drama es de origen autóctono por presentar vocablos en Quechua sin traducción al Español.
- **Teoría Españolista:** El drama es de origen colonial, el tema posee grandes influencias españolas.
- **Teoría Ecléctica:** El tema proviene de España y adopta vocablos quechua.

Ollantay

Genero: Dramático
Especie: Drama
Tema: La lucha por el poder y el amor
Teorías sobre su origen:
Existen tres teorías acerca de su origen:

A. Teoria incaista o quechua

La sustentan: Sebastián Barranca, Von Tschudi, C. Markham, Pacheco, entre otros.
Se basa en:
El uso de un aparentemente quechua arcaico conservado mediante la tradición oral hasta la su fijación en la escritura ya en la Colonia, la caracterización de personajes y escenarios incaicos, así como la no inclusión de elementos del cristianismo.

B. Teoría hispánica o colonialista

La sustentan: Bartolomé Mitre, Raúl Porras Barrenechea, José de la Riya Agüero.

Se basa en:

La semejanza con la dramatica española la Edad de Oro (especialmente con Calderón), la presencia del personaje gracioso (Piquichaqui) y la división en 3 actos (a la manera propugnada por Lope).

C. Teoría ecléctica o intermedia

La sustentan: Luis A. Sánchez, Carlos García-Bedoya, entre otros. Es la tesis que prima en la actualidad dejando rezagadas a las dos anteriores.

Se basa en:

La temática quechua proviene de un relato tradicional inca reformulado bajo los cánones del teatro español pero observados elementos de sincretismo cultural, como el gracioso con rasgos de comicidad andina (Piquichaqui) y el tópico de la inexpugnable fortaleza asediada por muchos años y rendida mediante un ardid.

- **Argumento**

Ollanta es uno de los mejores generales del inca Pachacútec, quien en recompensa de sus triunfos lo ha nombrado gobernador del Antisuyo. Ollanta es un guerrero victorioso, pero no pertenece a la alta aristocracia incaica. Sin embargo, se ha enamorado de una hija del Inca, la princesa Cusi Coyllur, con la cual incluso se ha casado en secreto. Aconsejado por el sumo sacerdote Huillca Umac, en una entrevista a solas con Pachacútec, le recuerda los grandes servicios que le ha prestado y pide en recompensa la mano de Cusi Coyllur. Pachacútec se muestra indignado por las pretensiones de un hombre de origen social inferior y rechaza airado el pedido.

Pachacútec decide castigar a los amantes y manda encerrar a Cusi Coyllur en un calabozo del Aclla Huasi. Ollanta consigue evitar el castigo huyendo hacia el Antisuyo, donde logra organizar una gran rebelión contra la autoridad del Inca. La lucha entre los rebeldes y las tropas incaicas se prolonga por largos años. Muere el inca Pachacútec y le sucede su hijo Túpac Yupanqui. Rumi Ñahui, general de las tropas del inca, planea entonces capturar a Ollantay, y le hace creer que ha caído en desgracia y ha abandonado la causa del inca. Se gana la confianza de Ollantay y aprovechando la oportunidad de una fiesta, logra hacer entrar a sus tropas en la fortaleza de Ollantay y capturarlo junto con sus lugartenientes. Ollanta es conducido ante Túpac Yupanqui y cuando parece que va a ser ejecutado, el inca le perdona la vida e incluso le confiere nuevos cargos. Aparece entonces en escena Ima Sumac, hija de Cusi Coyllur y Ollantay, nacida cuando su madre estaba en prisión y su padre luchaba en el Antisuyo. Ima Sumac pide al inca la libertad de su madre prisionera. En el Aclla Huasi, Ollantay reconoce a su mujer y Túpac Yupanqui a su hermana. La obra culmina con la feliz reunión de los esposos gracias a la generosidad de Túpac Yupanqui.

LITERATURA PERUANA II: GARCILASO DE LA VEGA - COMENTARIOS REALES, MARIANO MELGAR - YARAVÍES

DESARROLLO DEL TEMA

I. LITERATURA DE LA CONQUISTA

A. Contexto histórico

- Comprende desde la llegada de Francisco Pizarro hasta inicios del siglo XVII.
- Destrucción de la organización del Imperio incaico.
- Hegemonía española en los aspectos militar, social, político y cultural: se organiza el Virreinato del Perú.
- Las expresiones culturales indígenas ocupan un segundo plano.
- Se da la imposición de la religión cristiana y del idioma castellano.
- Se produce el proceso de mestizaje.
- Se da la guerra civil entre los conquistadores españoles (pizarristas y almagristas).
- Se crea la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (12 de mayo de 1551).
- Se instala, en 1581, la primera imprenta sudamericana en Lima.

B. Características literarias

La literatura de la conquista posee mayor valor histórico que literario, esto es, la realidad supera a la ficción.
Aparecen las coplas y los romances.

1. La primera muestra poética peruana es una copla. Una copla es una composición breve, irónica y de contenido popular. La más antigua data del año 1527, fue escrita por el soldado Juan de Saravia y dirigida al gobernador de Panamá, don Pedro de los Ríos. Dice así:

   Pues, señor gobernador,
   mírelo bien por entero
   que allá va el recogedor
   y acá queda el carnicero

2. Los romances son más extensos que las coplas, y poseen contenido épico y lírico. Los capitanes y los soldados los entonaban en las tiendas de campaña y en las batallas, y los aplicaban a todos los sucesos de su vida. Es conocido el *Romance a la muerte de Diego de Almagro*, de Alonso Enríquez de Guzmán.

3. El género propio de la conquista es la crónica, a través de la cual se deja testimonio del pasado aborigen o de los hechos de la conquista. Esta especie narrativa se caracteriza por ser una versión directa, y es escrita por un testigo de los hechos en el tiempo en que estos se producen o por alguien que interroga a los mismos actores de los hechos. Además, sigue un orden cronológico y le falta la visión crítica respecto de los acontecimientos.
   Los autores más representativos: Cieza de León, conocido como el Príncipe de los Cronistas Españoles, el Inca Garcilaso de la Vega (mestizo) y Felipe Guamán Poma de Ayala (indígena).

C. Cronistas

1. Españoles

- Pedro Cieza de León → *Crónica del Perú*
- Juan de Betanzos → Yerno de Atahualpa, se vinculó estrechamente con la nobleza incaica y aprendió la lengua quechua. Es autor de *Suma y narración de los incas*, en las que nos hace llegar diversos mitos y leyendas.
- Cristóbal de Molina → *Fábula y ritos de los incas*.
- Pedro Sarmiento de Gamboa → *Historia índica* (o incaica)
- Fray Martín de Murúa → *Historia general del Perú y descendencia de los incas*
- Francisco López de Gómara → Historia general de los incas

2. Indígenas

- Juan Santa Cruz Pachacútec → *Relación de antigüedades de este reino del Perú* (canciones, poemas e himnos de nuestra literatura prehispánica).

- Titu Cusi Yupanqui. Hijo de Inca, vivió el fragor de la conquista. Es autor de *Relación de la conquista del Perú y hechos del inca Manco II*, que constituye un testimonio de la resistencia incaica.
- Felipe Guamán Poma de Ayala → *Nueva corónica y buen gobierno.*

3. Mestizos

- Blas Valra → *Historia del Perú antiguo, de los indios del Perú, sus costumbres y pacificación*.
- Inca Garcilaso de la Vega → *Comentarios reales de los incas*.

A. Inca Garcilaso de la Vega

Hijo de una princesa inca (Isabel Chimpu Ocllo) y de un conquistador español (Sebastián Garcilaso de la Vega), nació en el Cusco y fue bautizado como Gómez Suárez de Figueroa. Representa al primer peruano, pues mezcla ambos mundos, no solo racialmente sino culturalmente. Viajó a los veinte años a España y pasó el resto de su vida allí. Su obra se compone de la traducción de los *Diálogos de amor,* de León Hebreo; la *Genealogía de Garci Pérez de Vargas; La Florida del Inca;* y las dos partes de los *Comentarios reales,* la primera publicada en 1609 y la segunda, *Historia general del Perú,* publicada póstumamente en 1617.

Comentarios Reales de los incas

Primera parte

- Publicada en Lisboa (1609).
- Descripción geográfica, fauna, flora y costumbres del antiguo Perú.
- Origen de los incas, religión, organización, gobierno en paz y en guerra, hasta la llegada de los españoles.
- Busca corregir a otros cronistas y proyecta su personalidad como autor competente manifestando su dominio del quechua y su doble origen inca y español.

Segunda parte

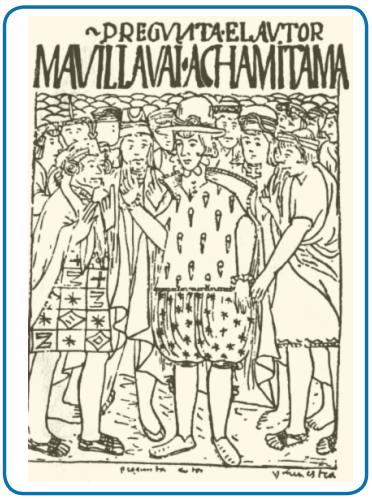
- Se publicó con el título de *Historia general del Perú,* en Córdoba (1617).
- Trata de la Conquista del Imperio de los incas y las Guerras Civiles entre los conquistadores.
- La motivación psicológica de Garcilaso radica en su intención de reivindicar la figura de su padre, calumniado ante los personeros de la Corona durante las guerras civiles entre los conquistadores.

B. Felipe Guamán Poma de Ayala

Nació probablemente en San Cristóbal de Sondondo, Ayacucho, hacia 1533–1535; murió hacia 1615. Cronista postoledano. El primer *nueva corónica i buen gobierno* (terminado en 1615, recién descubierto por Richard Pietschmann en 1908, en la Biblioteca Real de Copenhague, y publicado por Paul Rivet en 1936) es una desmesurada carta de 1179 páginas y 399 dibujos enviada al rey de España en tono de denuncia y alegato, así como de propuesta sociopolítica, proclamando que conoce mejor que nadie la realidad peruana y la cosmovisión andina.

Lo de *nueva corónica* se explica porque brinda una versión andina (pero antiincaica, propia de los señores locales sometidos por la fuerza al Tahuantinsuyo) de la historia antigua peruana y de la conquista española; y lo de *buen gobierno,* porque traza un cuadro de la vida virreinal en la que la población indígena padece todo tipo de atropellos e injusticias, frente a lo cual propone una reforma radical: crear cuatro reinos, un reino indio (postula a su hijo para el trono), con exclusión de españoles, mestizos y negros; un reino cristiano, un reino negro y un reino moro, en parte autónomos y en parte dependientes del rey de España, centro ordenador de un imperio universal. Guamán Poma acepta la versión de que los antiguos peruanos fueron evangelizados por uno de los apóstoles, en consecuencia, por ser civilizados y evangelizados no necesitan la dominación española, sino que deben gobernarse a sí mismos, siguiendo sus ancestrales normas andinas, restaurándose el poder de la primigenia aristocracia andina (dentro de la cual otorga un papel protagónico a su estirpe, los Yarovilcas), previo a la dominación incaica.

Ninguna crónica resulta más rica y compleja para examinar la cosmovisión andina, conforme han sostenido Julio C. Tello, Churata, Franklin Pease y Raquel Chang-Rodríguez, entre otros.



Nueva corónica y buen gobierno

El autor es el indígena Felipe Guamán Poma de Ayala. El título completo de esta carta-crónica es *El primer nueva corónica i buen gobierno.* Los dos temas que desarrolla el texto y que lo dividen en dos partes, son:

Primera parte:

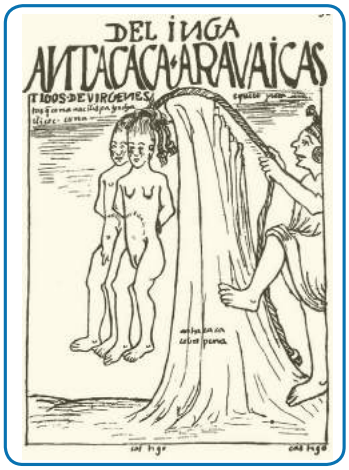
"Nueva corónica", en esta se describe la cultura milenaria del Perú prehispánico, asumiendo su culminación con el periodo incaico. Asimismo, el autor busca enlazar esta tradición con la cultura occidental.

Segunda parte:
"Buen gobierno", se narra la conquista e imposición de la cultura hispana y propone también un mejor gobierno, debido a los grandes abusos a los que son sometidos los indígenas por quienes detentan el poder colonial.

"Seis animales que los pobres indios de este reino temen: el corregidor, una sierpe; el español de tambo, un tigre; el encomendero, un león; el padre doctrinante, una zorra; el escribano, un gato; y el cacique principal, un ratón". (Adaptación al castellano moderno)

Temas: La crítica sobre los abusos de los colonizadores españoles contra los indígenas. La propuesta de un buen gobierno para el virreinato peruano

Características:
- Se describe el mundo andino prehispánico y colonial hasta inicios del siglo XVII.
- Utiliza una pluralidad de lenguas: español, quechua, latín y aymara.
- Recurre a un lenguaje iconográfico para expresar diversas situaciones.
- Rechaza el mestizaje, evidencia del caos, desde su cosmovisión indígena.
- Recoge las tradiciones orales de los pueblos indígenas a través de una ortografía y una sintaxis marcada por la lengua quechua.



Virgen del sol o akila colgada de los cabellos en araway junto a su amante, por transgredir las normas del imperio Inka.

Comentario de la obra
El destinatario expreso es el rey Felipe III de España, a quien nunca le llegó el texto. Desde su descubrimiento y difusión, se ha tornado en un documento único y valioso para entender tanto el antiguo Perú, como los procesos de conquista y el inicio del mestizaje.

Capac Inti Raymi - el Inca con tocado de flores y el Señor Sol.

II. LITERATURA DE LA EMANCIPACIÓN

Abarca aproximadamente a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX (1780 a1826 d.C), busca propagar las ideas de libertad.

A. Contexto Histórico
- Levantamiento de Túpac Amaru II en 1780
- 1791 publicación del Mercurio Peruano
- 1811 publicación de los diarios El Peruano y El Comercio
- 1815 Batallas de Junín y de Ayacucho
- 1821 Acta de independencia
- 1825 Regreso de los españoles a España

B. Caracteristicas
- Propaganda clandestina
- Surge el patriotismo peruano con sentido solidario y unificador
- Se emplean como medio de expresión: las odas, canciones, panfletos y epigramas de amor patrióticos.
- El estilo está bajo los cánones del Neoclasicismo (como remanente de la literatura Colonial) vislumbrándose el primer romanticismo

C. Temas principales
- **La Patria:** Los países americanos no tenían la actual conformación, la palabra patria aludía a veces a la patria continental (América), otras veces a la patria nacional (unión de criollos e indígenas). En todo caso esta palabra a principios del siglo XIX, tenía una clara connotación antiespañola y separatista.
- **La Libertad:** Era el objetivo prioritario de todos en aquella época. Se compusieron letrillas, romances, discursos e himnos patrióticos.
- **El sentimiento indígena:** Para muchas personas y grupos sociales, la emancipación significó

el resurgimiento de la cultura aborigen frente al dominio español. Es así como en el Perú se subrayó nuestra tradición incaica.

D. Representantes

- Pablo de Olavide: El evangelio en triunfo.
- José Baquijano y Carrillo: Elogio a Jáuregui.
- Juan Pablo Vizcardo y Guzmán: Carta a los Españoles Americanos.
- José Faustino Sánchez Carrión: Cartas.
- Mariano Melgar: Yaravíes.
- José Joaquín Olmedo: A la victoria de Junín.

MARIANO MELGAR

A. Vida, pasión y muerte de un poeta-héroe

Mariano Lorenzo Melgar y Valdivieso nació en la ciudad de Arequipa, el 10 de agosto de 1790, hijo legitimo de Don Juan de Dios Melgar y Sanabria y de doña Andrea Valdivieso y Gallegos. Su educación fue cristiana, además fue un niño muy precoz y dedicado al estudio, sus primeros conocimientos le fueron dados por los frailes franciscanos. En el seminario de San Jerónimo, dirigido por el Obispo Chávez de la Rosa, estudia Melgar, este era el centro de la irradiación de los pensamientos modernos sobre la libertad y la nación, ante este hecho Melgar no puede quedarse de lado y es aquí donde aflore en su alma el amor a su patria. Conoce a Javier Luna Pizarro, a Vigil, Paredes, Corvacho, de quienes recibe influencia ideológica. Alrededor de 1810-1812 la vida de Melgar coincide con el despertar americano, es en esta época cuando Melgar produce sus primeras manifestaciones literarias, por ejemplo su "Oda al Conde de Vista Florida" (Baquíjano y Carrillo) luego su "Oda a La Libertad".

Después de abandonar el seminario, Melgar inicia una nueva etapa en su vida: el amor. Para Melgar el amor, le fue siempre esquivo, primero se enamoro de Manuelita Paredes Guillen o Melisa en su mundo poético, ella sólo juega con el poeta, quien viendo sus desplantes decide olvidarla. Pero ni bien acabado su romance con Melisa, conoce a María Santos Corrales, "Silvia", la mujer que haría sangrar el corazón del joven poeta y que sería la causa y razón de sus más bellos y tristes poemas. Los biógrafos concuerdan que ella correspondió a su amor, mas con el viaje de Melgar a Lima las cosas cambian. Esta separación producirá en Melgar un hondo dolor y esto se refleja en las creaciones de sus obras: "Oda Al autor del Mar" y su Elegía 1.

En Lima estudia Derecho en el Real Convictorio de San Carlos, aquí conoce a Baquíjano y Carrillo, uno de nuestros precursores, aquí su alma ya apasionada por su patria llega amarla más y este amor crece junto al de Silvia. Terminado sus estudios, decide volver a Arequipa, aquí se lleva la desilusión de saber que Silvia en su ausencia se comprometido con otro, con un soldado español. Melgar no cree que su amada haya dejado de amarlo y le escribe la ya famosa "Carta a Silvia", pero el desdén y la falta de respuesta a tan bella carta traen un tremendo desengaño al poeta, en esta época escribe la mayoría de sus obras: traduce de Ovidio su "Arte de Olvidar, escribe sus odas "Al Sueño" y "A la Soledad", además de sus diferentes elegías y yaravíes.

Para recuperar la salud viaja a Majes, que se une al movimiento liberal de Mateo Pumacahua y de los hermanos Angulo, quienes levantan sus armas contra España el 3 de agosto de 1814. Melgar es capturado en la batalla de Umachirí en Puno, a las cuatro de la mañana del 12 de marzo de 1815, Melgar es fusilado, cuando sólo faltaban cinco meses para que cumpliera 25 años de edad y se dice que quien firmo su fusilamiento fue el prometido de Silvia.

B. Obras

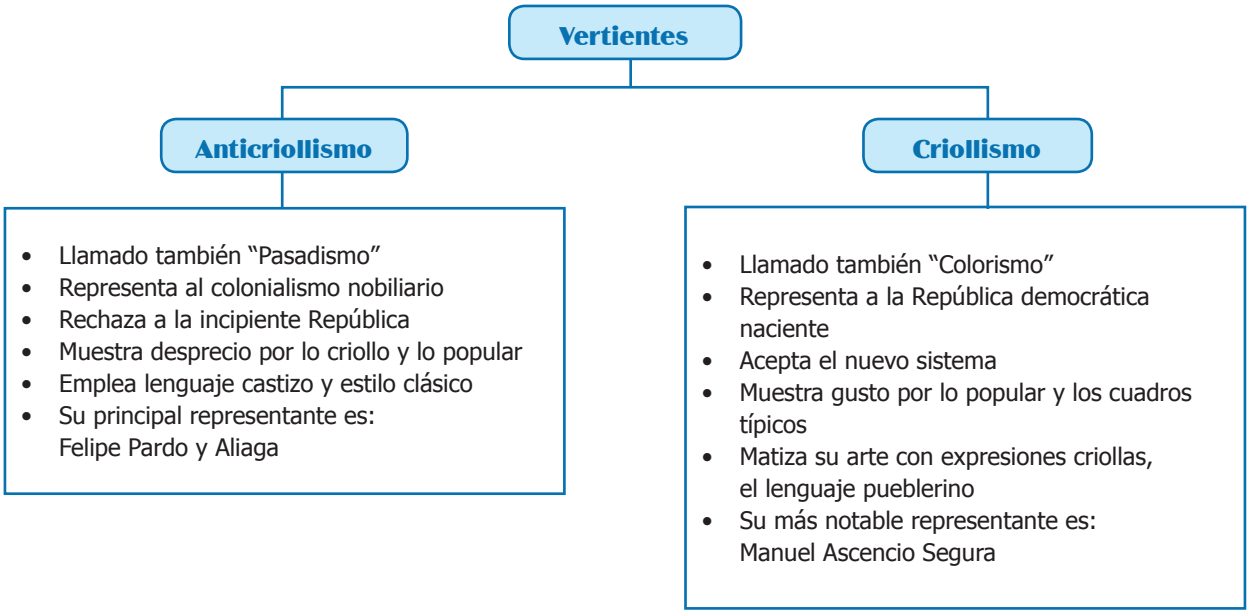
- ✓ Cinco Elegías
- ✓ Cinco odas:
  - A la libertad
  - A la soledad
  - Al sueño
  - Al autor del mar
  - Al conde de vista florida
- ✓ Diez fábulas:
  - El cantero y el asno
  - Las abejas
  - Las cotorras y el zorro
  - Las aves domesticas
  - Los gatos
  - El ruiseñor y el calesero
  - El asno cornudo
  - La ballena y el lobo
  - El sol
  - El murciélago
- ✓ Una epístola
  - Carta a Silvia
- ✓ Dos sonetos:
  - La mujer
  - A Silvia
- ✓ Diez yaravíes
- ✓ Traducciones:
  - Fragmento de Las Geórgicas de Virgilio
  - Remedios de amor de Ovidio
  - Salmo XIII

LITERATURA PERUANA III: MANUEL ASCENCIO SEGURA - ÑA CATITA

DESARROLLO DEL TEMA

I. EL COSTUMBRISMO

Movimiento literario que surgió en España (Mariano José de Larra – Artículos de Costumbres) que refleja amor a lo inmediato y presente, se expresa en la primera etapa de la República, tomando posición conservadora o liberal, imitando siempre a los moldes españoles; cuyo objetivo era expresar, para el entretenimiento, la vida y costumbres de los limeños con ingenio oportuno, picardía, piropo callejero, amenidad peculiar y arte risueño.



A. Felipe Pardo y Aliaga (1806 – 1868)

Obras

De la atildada obra de Pardo y Aliaga destacan sus composiciones líricas sobre sus comedias. Es que las letrillas y epigramas se acomodan mejor a su espíritu conservador y a su agria decisión de aristócrata. Sin embargo, es bueno señalar que entre suspiros colonialistas y actitudes de severo moralista, nos presenta cuadros vivos y personajes de aquella época.

- Frutos de la educación (contra la zamacueca)
- Una huérfana en Chorrillos
- Don Leocadio y el aniversario de Ayacucho
- Un viaje
- Paseo de Amancaes
- Carnaval de Lima

B. Manuel Ascencio Segura

Teatro

- El Sargento Canuto
- Ña Catita
- El resignado
- Un juguete
- La saya y el manto
- Las Tres viudas
- Lances de Amancaes
- El santo de Panchita
- Blasco Niñez de Vela (drama histórico)

MANUEL ASCENCIO SEGURA
(1805 - 1871)

"El Padre del Teatro Nacional"

Nació en Lima en un hogar de padre militar, don Juan Segura. Al igual que su padre incursiona en la vida militar, durante mucho tiempo, pero luego lo abandona. Ocúpase de cargos menores como comisario y diputado suplente. Sin embargo su extracción humilde y la vida modesta le permitieron captar las circunstancias de su época plasmarlas en sus obras y el periodismo.

En 1841 dirige el periódico LA BOLSA en el que aparecen sus más importantes artículos de costumbres. También en 1841 edita "El Cometa" y en 1848, el Moscón en el que aparece su poema más extenso "La Pelimuertada".

Segura es el autor popular, el retratista y crítico de su sociedad censura las costumbres decadentes y ataca los vicios nacionales; por ello es el mejor representante del Costumbrismo.

I. OBRAS

A. Teatro (Comedias)

- *La Pepa*
- *El Sargento Canuto*
- *Ña Catita*
- *Las tres viudas*

B. Artículos de costumbres

- Me voy al Callao
- Un paseo al puente
- Los carnavales
- Las calles de Lima

C. Poesía festiva

- *La pelimuertada*
- *La santacruzada*
- *A las muchachas*
- *A los cobardes*

Ña Catita

Género : Dramático
Especie : Comedia costumbrista
Estructura : 4 actos

- Aparece el primer gran personaje literario peruano: Ña Catita : "Una vieja endemoniada con capa de virtud de esas "que haciendo el mal van y vienen"... chismosa, hábil en celestinajes, astuta, interesada hipócrita y beata"

Personajes

- Jesús y Rufina : Padres de Juliana
- Juliana y Manuel : Jóvenes enamorados
- Don Alejo : Pretendiente de Juliana, aunque muy maduro.
- Ña Catita : La alcahueta que zurce romances y chismes por pura consecuencia.

Argumento

Los esposos Don Jesús y Doña Rufina tienen una hija ya casadera: Juliana. Doña Rufina aconsejada por Ña Catita una "beatita", quien se pasa la vida enredando a la gente para obtener alta alcurnia y tener riquezas. Mientras tanto Juliana, muchacha candorosa y dulce, está enamorada de Don Manuel, muchacho pobre y huérfano protegido por Don Jesús. Juliana se opone a los designios melosos de Ña Catita. Por otro lado a Don Jesús no le agrada Don Alejo y mira con buenos ojos a Don Manuel.

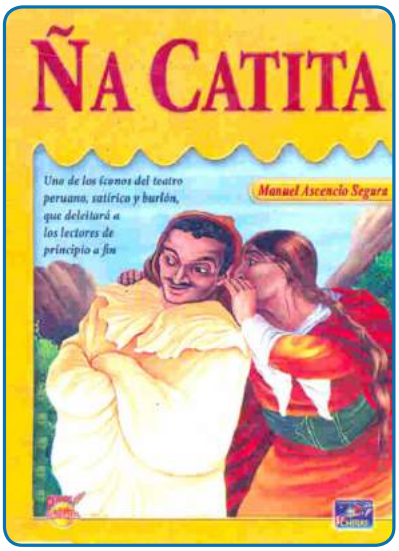
Mientras tanto Don Manuel, ante la inminencia del compromiso, decide escaparse con Juliana ayudado por Ña Catita, quien acaba de cambiar de bando, siguiendo su propia conveniencia. Juliana duda y teme proceder mal; en ese momento, aparece Don Jesús, frustra la huida y no le queda si no aceptar la decisión de Rufina al ver el comportamiento de Don Manuel.

El día en que se fija el compromiso, llega inesperadamente Don Juan, un viejo amigo de la familia, quien al encontrarse con Don Alejo; le entrega una carta de su esposa.

Rufina cae en la cuenta de su error y deciden expulsar a Ña Catita por intrigante. Finalmente Don Jesús perdona a su esposa, quien pensaba abandonarlo siguiendo los consejos de Ña Catita. Todos quedan felices.

Tema:

El matrimonio impuesto por el interés y el celestinaje.



LITERATURA PERUANA IV: RICARDO PALMA - TRADICIONES PERUANAS. MANUEL GONZÁLES PRADA

DESARROLLO DEL TEMA

I. EL ROMANTICISMO PERUANO

Es una corriente literaria que nos viene, con cierto retraso, desde Europa. Se inscribe a fines de 1840 y siguientes. La situación política del país había alcanzado una cierta estabilidad y algún desarrollo económico. Ramón Castilla llega al poder y se produce la estabilidad económica, de carácter parcial. La esencia, el contenido, la energía del romanticismo peruano no tienen la misma intensidad y pasión de la escuela europea.

El Romanticismo se caracteriza por el predominio del sentimiento sobre la razón. Destaca el tono intimista, espontáneo y amoroso. Esta literatura aún mantiene la imitación a España, pero ya se aprecia cierto sentimiento nacionalista y protesta contra aquel país, lo cual se logra con la aparición de un nuevo género literario: las tradiciones.

Los exponentes del romanticismo en el Perú fueron Carlos Augusto Salaverry, Luis Benjamín Cisneros, José Arnaldo Márquez, Manuel Nicolás Corpancho, Clemente Althaus, Manuel Atanasio Fuentes y Ricardo Palma Soriano.

Destacan Carlos Augusto Salaverry, máximo poeta del romanticismo peruano y Ricardo Palma, que inaugura una literatura nacional a través de sus famosas Tradiciones.

Los románticos peruanos repitieron temas y formas de los maestros franceses y españoles: desolación, soledad, incomprensión, desengaño y muerte aparecen constantemente. Esto se observa sobre todo en la poesía de inspiración intimista, confesional, amatoria, que es, por cierto la que predominó en el romanticismo peruano.

Mientras que Europa el romanticismo se rebelaba contra el modo de vida burgués, aquí los escritores románticos representaban el orden burgués produciendo un romanticismo de alcoba. La opción temática y actitud de nuestro romanticismo parece un tanto incomprensible e incoherente entre la relación de lo que le tocó vivir y el carácter del romanticismo.

En esta época se perdió las posibilidades de incorporar elementos y formas culturales indígenas a la literatura culta (lo que Melgar ya había hecho). No hubo una continuidad en la búsqueda de un mestizaje cultural en la literatura, que por derecho y definición esa exploración le tocaba al romanticismo. Es por eso que no alcanzamos en rigor a un romanticismo peruano sino sólo a lo romántico en el Perú.

II. REALISMO PERUANO

En nuestra patria, la corriente realista se inicia cuando nos encontrábamos sumidos en el dolor que nos causó la guerra con Chile, lo cual trajo como consecuencia la etapa más difícil de nuestra historia debido a una crisis política, económica y moral.

Estos hechos despertaron algunas conciencias conservadoras que vieron el heroísmo del indio y el mestizo que luchó en la batalla enfrentándose así a la nueva realidad.

A. Contexto Histórico

Es un movimiento filosófico, cultural y artístico que surgió en una época caracterizada por numerosos adelantos científicos y por los cambios y conflictos sociales. Recogía el cientificismo y el positivismo, con su idea de progreso.

Surgió como reacción al romanticismo.

El realismo es una corriente literaria que se origino en Francia a mediados del siglo XIX, siendo sus innovadores: Gustavo Flaubert, Honorato Balzac, Zola.

Llegó al Perú y al resto de países hispanoamericanos en las últimas décadas del siglo XIX.

Son escritores que ya no quieren idealizar la realidad. Ahora se quiere reflexionar y afrontar la realidad con crudeza y tal como es.

Con este pensamiento nacionalista y afán renovador surge una literatura objetiva de acusación y análisis como reacción a la sensibilidad romántica.

Las obras de esta época debían ser un reflejo fiel de la realidad. Por ello, los escritores realista se preocuparon por estudiar las relaciones entre el hombre y la sociedad, sus conflictos y problemas cotidianos.

B. Características

La sustitución de los temas intimistas, legendarios y fantásticos típicos del movimiento anterior (romanticismo) por la descripción del mundo real y exterior: lo cual, cotidiano, lo fácilmente observable. De ahí el auge que experimenta la novela, género literario más apto para explayarse en descripciones.
Intento de abarcar toda la realidad, tantos los ambientes familiares y sociales en que se mueven los personajes, como sus conflictos anímicos. La literatura girara pues, en torno a dos grandes ejes: lo social y lo psicológico.
Afán de objetividad del escritor, quien abandona el punto de vista para hacer más verosímiles sus historias.

III. MANUEL GONZÁLEZ PRADA

A. Rasgos biográficos

Nació en Lima el 05 de enero de 1844 en una familia aristocrática. Estudió en el Colegio Inglés de Valparaíso, allí tuvo conocimiento de la cultura inglesa y alemana, y empezó a sentirse diferente de sus familiares, por tanto, también, a renegar de su clase. En 1886 se funda el Circulo literario, que después se convierte en el efímero Partido de Unión Nacional de tendencia radical. Viaja a Francia donde planificó la publicación de sus obras.

En 1912, es nombrado Director de la Biblioteca Nacional reemplazando a Ricardo Palma. Amplia el servicio de esa institución a amplios sectores sociales. Sus últimos años los dedica a la vida privada. Muere el 22 de junio de 1948.

B. Características de su producción literaria

Verso: Son suaves, delicados y sugerentes, sin amaneramiento. Es elegíaco, pues su poesía es el producto de sus horas de angustia, de tristeza honda, de congoja intensa. Su temática preferida es el amor.

Prosa: Es sonora, martillante, acusadora, vigorosa. Es panfletaria llena de arrebatos. Sus temas abarcan el análisis de los desastres, los vicios y personajes nacionales, la revaloración del indio, la provincia y juventud. Sus páginas están saturadas de contenido social, de protesta.

C. Obras

- *Pájinas libres* (1849)
- *Horas de lucha* (1908)
- *Bajo el oprobio* (1933)
- *Figuras y figurones* (1938)

PÁRIS para AMOR A SOFÍA

LITERATURA PERUANA V: EL POSMODERNISMO Y SIMBOLISMO

DESARROLLO DEL TEMA

I. ANTECEDENTES

La llegada del postmodernismo avizoraba la lejana llegada de los ismos de vanguardia europea, que vendrían a renovar la calidad estética latinoamericana.

Si bien el modernismo buscó el sentido estético del arte, renovar la prosa y el verso, exponer los excesos del Romanticismo y el realismo y hacer de la literatura un arte puro, en donde solo el sentido musical y eufónico importara; el postmodernismo planteó cambiar los moldes de la forma para imponer un fondo haciendo una formalidad perfecta en la estética del verso.

Frente a lo decorativo se fueron levantando voces intelectuales que adquirieron su expresión en el conocido soneto del mexicano Enrique Gonzáles Martínez: "Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje, él pasea su gracia nomás, pero no siente el alma de las cosas ni la voz del paisaje." Se pide al creador de poesía que se aleje de las formas y del lenguaje que no estén acordes "con el ritmo" de la "vida profunda" y que adore "intensamente la vida". Se le señala por ello, como símbolo en reemplazo del cisne, al búho, que está al lado de Palas Atenea en el Olimpo griego y que vuela de allí a un árbol en vuelo taciturno. "Él no tiene la gracia del cisne más que su inquieta pupila, que se aclara en la sombra e interpreta el misterioso libro del silencio nocturno".

II. LA GENERACIÓN COLÓNIDA

El llamado Conde de Lemos tuvo el gran mérito de reunir entorno a la revista *Colónida* a lo más representativo de la intelectualidad peruana de la época.

En si *Colónida* fue un movimiento de renovación, para sacudirnos del servilismo de la literatura heredada, pero no renegaban de ella, sino que buscaban aprender de la literatura pasada, aunque su labor fue acabar con la mediocridad reinante. Como lo diría Mariátegui: "Una efímera revista de Valdelomar dio su nombre a este movimiento, porque *Colónida* no fue un grupo, no fue un cenáculo, no fue una escuela, si no una actitud, un estado de ánimo".

Los colónidos renovaron la literatura nacional, la divulgaron como una copia vulgar de la literatura hispana, la renovaron, le impusieron un cambio, una nueva versión estética.

III. REPRESENTANTES

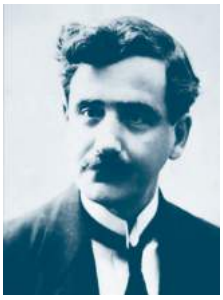
- José María Eguren
- César Altahualpa Rodríguez
- Antenor Orrego
- Luis E. Valcárcel
- Alfredo Gonzáles Prada
- Pablo Abril
- José Carlos Mariátegui
- Percy Gibson
- Alberto Guillén
- Alberto Hidalgo

IV. CARACTERÍSTICAS DEL SIMBOLISMO

- Sugerencia
- Onirismo
- Cromatismo
- Musicallidad

V. JOSÉ MARÍA EGUREN

- Poeta niño
- Único simbolista peruano



Obras:

- *Simbólicas* (1911)
- *La canción de las figuras* (1916)
- *Sombras* (1929)
- *Rondinelas* (1929)

La niña de la lámpara azul

En el pasadizo nebuloso
cual mágico sueño de Estambul,
su perfil presenta destelloso
la niña de la lámpara azul.

Ágil y risueña se insinúa,
y su llama seductora brilla,
tiembla en su cabello la garúa
de la playa de la maravilla.

Con voz infantil y melodiosa
con fresco aroma de abedul,
habla de una vida milagrosa
la niña de la lámpara azul.

Con cálidos ojos de dulzura
y besos de amor matutino,
me ofrece la bella criatura
un mágico y celeste camino.

De encantación en un derroche,
hiende leda, vaporoso tul;
y me guía a través de la noche
la niña de la lámpara azul.

VI. EL AUTOR DEL DÍA: ABRAHAM VALDELOMAR

- **Biografía**

Pedro Abraham Valdelomar Pinto nació en la ciudad de Ica, el día 16 de abril de 1888 y transcurrió su infancia feliz en medio de las arenas grises de esta ciudad. Hijo de Anfiloquio Valdelomar y de Carolina Pinto, vivió su niñez en el Puerto de Pisco, que tanto influiría en sus cuentos y en sus poemas. "Mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana", diría en *Tristitia.*

Por el año 1900, vemos al Valdelomar escolar con sus inquietudes de adolescente en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Valdelomar vive en Lima cuando llegaba a ella el pálido reflejo de la *Belle Époque*. Ingresa a San Marcos y dentro de la universidad tiene desavenencias serias con Ramiro Ulloa, llegando incluso a un duelo en el que los dos combatientes eran de "raza". Al final, la sangre cayó, producto de las heridas en los torsos desnudos, y esas heridas terminaron en una amistad total, amistad que los lleva hasta la fundación del movimiento Colónida.

Participa de la política y apoya la demagogia de la candidatura de Billinghurst (1912). Al entrar este político al poder, Valdelomar aprovecha un viejo sueño que solo con la ayuda política podría lograr: viajar a Europa. Logra este cometido, viaja a Italia como miembro del servicio diplomático. En Italia se vivía el apogeo de la *Belle Époque*, el ascenso total de la burguesía, en donde los intelectuales actúan de manera diferente, en donde surgen los "dandis", de poses antojadizas, como snobs. Aquí Valdelomar se influencia de Miguel D'Annunzio donde, lejos del terruño surge la "nostalgia provinciana", lo cual da como resultado los borradores de "El Caballero Carmelo".

En sus años finales, combinó el opio con la morfina y con la política. Cuando se encontraba participando en el Congreso Regional del Centro realizado en Ayacucho en 1919, encontró la muerte.

Sabias que
Abraham Valdelomar usó el pseudónimo de Paracas cuando ganó el Concurso Nacional de Cuento con "El Caballero Carmelo".

- **Obras**

Cuentos
- "El Caballero Carmelo"
- "El hipocampo de oro"
- "Cuentos chinos"
- "Cuentos yanquis"
- "Los hijos del Sol"

Novelas
- *La ciudad muerta*
- *La ciudad de los tísicos*

Teatro
- *El vuelo*
- *Verdolaga*
- *Palabras*
- *La Mariscala*

Ensayos
- *Belmonte, el trágico*
- *La psicología del gallinazo*

Poesías
- "Tristitia"
- "El hermano ausente en la cena pascual"

El caballero Carmelo

El cuento se inicia cuando una mañana, después del desayuno, Roberto, el hermano mayor, apareció por la casa después de varios años de ausencia. La madre se regocijaba tocando y acariciando al hijo llegado, a quien

encontraba viejo, triste y delgado. Roberto recorrió la casa de palmo a palmo, como buscando en los objetos algún recuerdo de años atrás. La pequeña higuerilla, aquel árbol cuya semilla él mismo sembró antes de partir y que ahora era un robusto espécimen, reflejaba el paso inexorable del tiempo. Pasados los emotivos momentos que provocó el retorno del ausente, Roberto vació la alforja rebosante, de donde salieron uno a uno, los objetos que traía y que fue entregando a cada uno de los presentes: quesos frescos y blandos de la quebrada de Humay, chancacas, frijoles colados de Chincha Baja, bizcochuelos, santitos de "piedra de Huamanga", cajas de manjarblanco y tejas rellenas. Para su padre, Roberto había traído un bello gallo. "Así entró en nuestra casa este amigo íntimo de nuestra infancia ya pasada, a quien acaeciera historia digna de relato; cuya memoria perdura años en nuestro hogar como una sombra alada y triste.

Carmelo fue colocado en el corral, donde volaban las palomas, picoteábanse las gallinas por el grano, y entre ellas, escabullíanse los conejos. Cierto día, durante el almuerzo, el padre dispuso que el día domingo el Pelado, un pollón sin plumas que por encaramarse en la mesa del comedor había roto varias piezas de la vajilla, fuera sacrificado. Defendiólo Anfiloquio, el segundo hermano del pequeño Abraham, su poseedor, suplicante y lloroso. Entre las razones que adujo, manifestó que desde que había llegado el Carmelo todos miraban mal al Pelado. Los ánimos se disiparon cuando todos los presentes diéronse cuenta de que todo no era más que una broma del padre. El Carmelo poco a poco se fue convirtiendo en el engreído de la familia. Esbelto, magro, musculoso y austero, su afiliada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo. La cola hacía un arco de plumas tornasol, su cuerpo de color caramelo avanzaba en el pecho ancho y duro. Las piernas fuertes que estacas musulmanas y agudas defendían, cubiertas de escamas, parecían las de un armado caballero medieval.

Una tarde llegó el padre a la casa, y después del almuerzo, dio una noticia que dejó estupefactos a todos: había aceptado una apuesta para la jugada de gallos de San Andrés, el 28 de julio.

Tristitia

Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola,
se deslizó en la paz de una aldea lejana,
entre el manso rumor con que muere una ola
y el tañer doloroso de una vieja campana.

Dábame el mar la nota de su melancolía;
el cielo, la serena quietud de su belleza;
los besos de mi madre, una dulce alegría,
y la muerte del sol, una vaga tristeza.

En la mañana azul, al despertar, sentía
el canto de las olas como una melodía
y luego el soplo denso, perfumado, del mar,
y lo que él me dijera, aún en mi alma persiste;
mi padre era callado y mi madre era triste
y la alegría nadie me la supo enseñar.

LITERATURA PERUANA VI: VANGUARDISMO PERUANO (CÉSAR VALLEJO)

DESARROLLO DEL TEMA

I. INTRODUCCIÓN

El Vanguardismo fue un gran movimiento que englobó a diversas tendencias artísticas que se desarrollaron entre las dos guerras mundiales. En el Perú coincidió con el segundo gobierno de Augusto B. Leguía (1919 – 1930) etapa en la que hubo una gran efervescencia política. Se crearon partidos políticos como el Apra y el Partido Comunista.

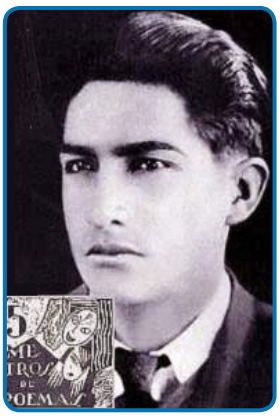
La vanguardia en el Perú se dio principalmente en poesía, proponiendo una modernización del lenguaje y la ruptura con los moldes poéticos tradicionales.

II. REPRESENTANTES

- César Vallejo: *Trilce*
- Carlos Oquendo de Amat: *5 metros de poemas*
- Xavier Abril: *Hollywood*
- Emilio Adolfo Westphalen: *Las ínsulas extrañas*
- Alberto Hidalgo: *Simplismo*
- Juan Parra del Riego: *Polirritmo a Gradin, jugador del fútbol*
- César Moro: *La tortuga ecuestre*
- Martín Adán: *La casa de cartón* (renovación de la prosa)

III. CARLOS OQUENDO DE AMAT

Este escritor es el resumen de la Vanguardia poética. Nació en Puno el 17 de abril de 1905, con apellidos que suenan a rancia estirpe colonial. Oquendo llegó a ser un poeta pobre y enfermo, que después de publicar en revistas como *Amauta, Mundial* y *Jarama,* editó un hermoso libro: *5 metros de poemas,* que habría de valerle un premio en concurso de la Municipalidad de Lima. Desarrolló luego una actividad al lado de Mariátegui y se consideró afiliado al Marxismo. Dictó clases de Castellano en el Colegio Universitario de San Marcos, en 1931, y después fue a vivir a Arequipa. Por las mismas razones políticas, salió expatriado a Panamá y de allí a París y a España. Vivió en agonía el período anterior a la guerra civil española y murió en un sanatorio de las montañas de Guadarrama, en Novaserrada, el 6 de marzo de 1936. Su final de soledad y miseria sirvió de fondo como destino de un escritor, al discurso de Mario Vargas Llosa al recibir su premio Rómulo Gallegos en Caracas el año 1967.



Apenas veintitrés poemas conforman *5 metros de poemas,* obra que fue escrita con una rara pasión, al mismo tiempo que desplegaba una intensa actividad política que le acarrearía un sinnúmero de penalidades. Marxista acérrimo, siguió las enseñanzas de Mariátegui quien acogió varios de sus versos en *Amauta.*

IV. CÉSAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA

"El Cholo", "el poeta del dolor metafísico"

1892 Nace César Vallejo el 16 de marzo en Santiago de Chuco, departamento de La Libertad. Hijo de don José de Paula Vallejo Benítez y de doña María de los Santos Mendoza Guerreonero.

1900 Se matricula en la Escuela Municipal de Santiago de Chuco y luego pasa al Colegio Nacional de San Nicolás en Huamachuco.

1913 Ingresa a la Universidad de Trujillo, en La Libertad, como estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras.

1915 Se gradúa de bachiller en Letras con la tesis "El romanticismo en la poesía castellana". Ingresa a la Facultad de Derecho, donde cursa hasta el tercer año en 1917.

1918 Recién llegado a Lima entabla amistad con Abraham Valdelomar. Visita a José María Eguren y a don Manuel González Prada.

1919 Aparece *Los heraldos negros,* cuya publicación fue un año anterior, pero es en esa fecha en que circula.

1920 Abandona Lima, pasa por Trujillo y Huamachuco. El 6 de noviembre es detenido en Mansiche y trasladado a la cárcel de Trujillo acusado de "asalto, homicidio frustrado y robo".

1921 El 26 de febrero queda en libertad por falta de pruebas.

1922 El 6 de enero gana el Premio Nacional de Cuento en un certamen auspiciado por la sociedad cultural "Entre Nous". Con el dinero del premio, en octubre, edita *Trilce* con prólogo de Antenor Orrego.

1923 Edita *Escalas melografiadas* y en mayo *Fabla salvaje.* El 17 de junio, en compañía de Julio Gálvez se embarca en el barco Oroya con destino a Europa.

1924 En París lleva una existencia miserable. El 24 de marzo, a los 84 años de edad, fallece su padre, don José de Paula Vallejo. El poeta es sometido a una dolorosa operación, la que padece en la más absoluta orfandad. Escribe algunos poemas en prosa que más tarde integrarán *Poemas humanos.* Conoce a Vicente Huidobro y Juan Larrea, con quien traba una profunda amistad.

1926 Juan Larrea edita dos números de la revista *Favorable París Poemas.* Borges, Huidobro e Hidalgo incluyen su nombre en la antología.

1927 Conoce a Georgette Phillipard, su futura esposa.

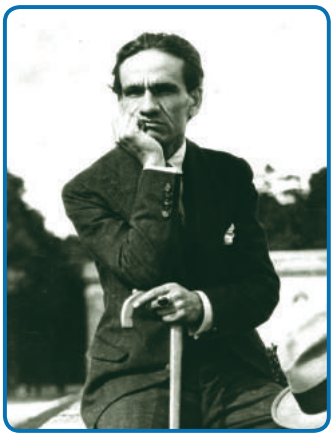
1930 Realiza diversas traducciones de literatura francesa. En la revista *Bolívar,* de Madrid, publica "Un reportaje a Rusia". La Compañía Iberoamericana de Publicaciones le imprime una segunda edición de *Trilce,* con prólogos de Antenor Orrego y José Benjamín y poema de saludo de Gerardo Diego. El 29 de diciembre es expulsado de Francia acusado de "agitador peligroso". Se refugia en España acompañado de su mujer.

1931 Asiste, en Madrid, a la Proclamación de la República Española. Publica su novela *El tungsteno* y su reportaje "Rusia en 1931", el que es impreso con gran éxito por la Editorial Ulises. Su drama *Mampar* es destruido por el autor a punto de ser estrenado. En octubre viaja por tercera y última vez a Rusia.

1936 En España estalla la guerra civil. Vallejo colabora con artículos y poemas en pro de la causa republicana. En diciembre viaja a Barcelona y Madrid. Su labor periodística entra al plano político.

1938 El 13 de marzo cae en coma para no volver a levantarse. Es trasladado a la clínica Arago sin que los médicos logren determinar su mal. Durante un mes, vive una etapa de continuos delirios y fiebres. Muere en la mañana del 15 de abril, Viernes Santo. Lo acompañaron su mujer, Juan Larrea y el chileno Cuto Oyarzún.

Su cadáver es velado en la Casa de la Cultura de París y sepultado en el cementerio de Montrouge. Despidieron sus restos Louis Aragon (por la Asociación Internacional de Escritores Para la Defensa de la Cultura), Antonio Ruiz Vilaplana (por los escritores españoles; y Gonzalo More (en nombre de los poetas peruanos).



- **Etapas**

1. Etapa modernista

Esta etapa poética se da con el poemario *Los heraldos negros,* de tendencia netamente modernista, con influencias de Ruben Darío y Julio Herrera Reissing. Su aparición fue saludada por Mariátegui. Estos versos tienen el sentimiento particular de lo nativo; allí estaban las profundas vivencias de los procesos cotidianos, la vida familiar y aldeana, todo combinado con el gusto modernista y las formas métricas y estróficas de la poesía clásica. Así también vemos, en algunos versos, las formas nuevas e innovadoras de la Vanguardia.

2. Etapa vanguardista
(El lenguaje vallejiano en *Trilce)*

En su segundo momento vanguardista, con los pasos de la prisión y con un premio ganado en su haber de escritor, se publica *Trilce,* donde se hacen presentes aspectos de estridencia y surrealismo, pero que mantienen su misma raíz lírica.

Vallejo ofrece notas expresivas de vanguardia, en ruptura con todas las notas y formas anteriores, aunque en su estridentismo no predominan los deslumbramientos metafóricos de gran parte de la poesía del veinte al treinta, sino aquella rota, quebrada sintaxis, que a veces parece salir efectivamente de un niño y otras de un reconstructor del idioma.

3. Etapa de la poesía social y revolucionaria

Esta tercera etapa está y se encuentra en Europa. Su estilo está más depurado y su poesía adquieren una honda resonancia, muy propia, muy de las entrañas, con una voz propia que sale de los Andes, pero que se expande tratando de abarcar el

problema humano en toda su dimensión universal del dolor.
Este tiempo abarca su poemario póstumo *Poemas humanos* y *España, aparta de mí este cáliz.*
La España combativa conmueve al sensible Vallejo y se pone al servicio de la causa rebelde.
Se percibe la influencia del creacionismo y en cuanto al fondo aparecen los temas de la cárcel, la soledad y la madre ausente en *España, aparte de mí este cáliz.* Así surge póstumamente *Poemas humanos* (el título originalmente sería *Nómina de huesos).*
Este poemario se erige luego como el testimonio más alto del amor al prójimo, a la ternura, a la unidad, junto a la crisis del hombre y de la sociedad.
Destacan en esta etapa los siguientes poemas:

- "La rueda del hambriento"
- "Considerando en frío, imparcialmente"
- "Piedra negra sobre piedra blanca"
- "Un hombre pasa con un pan al hombro"
- "Los desgraciados"

- **Obras**

Poesía

- *Los heraldos negros*
- *Trilce*
- *Poemas humanos*
- *España, aparta de mí este cáliz*
- *Poemas en prosa*

Ensayos

- *El arte y la revolución*
- *Contra el secreto profesional*
- *Rusia 1931*
- *Rusia ante el plan quincenal*

Narración

- *Escalas melografiadas*
- *Paco Yunque*
- *Cera*
- *Fabla salvaje*
- *Tungsteno*
- *Hacia el reino de los Sciris*

Teatro

- *Entre dos orillas cruza el río*
- *La piedra cansada*
- *Hermanos Colacho*
- *Lock out*
- *Manpar*

Piedra negra sobre piedra blanca (en *Poemas Humanos)*

Me moriré en París con aguacero,
un día del cual tengo ya el recuerdo.
Me moriré en París –y no me corro–
tal vez un jueves, como es hoy, de otoño.

Jueves será, porque hoy, jueves que proso
estos versos, los húmeros me he puesto
a la mala y, jamás como hoy, me he vuelto
con todo mi camino, a verme solo.

César Vallejo ha muerto, le pegaban
todos sin que él les haga nada;
le daban duro con un palo y duro
también con una soga; son testigos
los días jueves y los huesos húmeros,
la soledad, la lluvia, los caminos...

Masa (en *España, aparta de mí este cáliz)*

Al fin de la batalla,
y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre
y le dijo: "¡No mueras; te amo tanto!"
Pero el cadáver, ¡ay! siguió muriendo.

Se le acercaron dos y repitiéronle:
"¡No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!
Pero el cadáver, ¡ay! siguió muriendo.

Acudieron a él veinte, cien mil, quinientos mil,
clamando: "¡Tanto amor, y no poder nada contra la muerte!"
Pero el cadáver, ¡ay! siguió muriendo.

Le rodearon millones de individuos,
con un ruego común: "¡Quédate hermano!"
Pero el cadáver, ¡ay! siguió muriendo.

Entonces todos los hombres de la tierra
le rodearon; les vio el cadáver, triste, emocionado;
incorporóse lentamente,
abrazó al primer hombre; echóse a andar...

Tiempo tiempo

Mediodía estancado entre relentes.
Bomba aburrida del cuartel achica
tiempo tiempo tiempo tiempo.

Era Era.

Gallos cancionan escarbando en vano.
Boca del claro día que conjuga
era era era era.

Mañana Mañana.

El reposo caliente aun de ser.
Piensa el presente guárdame para
mañana mañana mañana mañana.

Nombre Nombre.

¿Qué se llama cuanto heriza nos?
Se llama Lomismo que padece
nombre nombre nombre nombre.

Los dados eternos
(en *Los heraldos negros)*

Para Manuel González Prada,
esta emoción bravía y selecta,
una de las que, con más entusiasmo,
me ha aplaudido el gran maestro.

Dios mío, estoy llorando el ser que vivo;
me pesa haber tomádote tu pan;
pero este pobre barro pensativo
no es costra fermentada en tu costado:
tú no tienes Marías que se van!
Dios mío, si tú hubieras sido hombre,
hoy supieras ser Dios;
pero tú, que estuviste siempre bien,
no sientes nada de tu creación.

¡Y el hombre sí te sufre: el Dios es él!
Hoy que en mis ojos brujos hay candelas,
como en un condenado,
Dios mío, prenderás todas tus velas,
y jugaremos con el viejo dado...
Tal vez ¡oh jugador! al dar la suerte
del universo todo,
surgirán las ojeras de la Muerte,
como dos ases fúnebres de lodo.

Dios mío, y esta noche sorda, oscura,
ya no podrás jugar, porque la Tierra
es un dado roído y ya redondo
a fuerza de rodar a la aventura
que no puede parar sino en un hueco,
en el hueco de inmensa sepultura.

LITERATURA PERUANA VII: INDIGENISMO (CIRO ALEGRÍA – JOSÉ MARÍA ARGUEDAS)

DESARROLLO DEL TEMA

I. EL PROCESO INDIGENISTA

Por la década de los años veinte, Luis E. Valcárcel publicaba *Tempestad en los Andes,* que planteaba una utópica y nostálgica revolución con vuelta al pasado incaico, Hildebrando Castro Pozo y Alberto Solís estudiaban la comunidad indígena y señalaban los caracteres culturales de una institución que venían de épocas precolombinas y continuaban latiendo por debajo de la estructura nacida de la emancipación americana. Sin embargo, decir que desde ese momento surgiría la literatura del indigenismo sería una ligereza, pues se encuentra fuera de cualquier período de nuestra historia literaria. No podríamos presentar a Ciro Alegría ni a José María Arguedas como únicos y auténticos representantes, porque el indigenismo es una corriente constante desde el Inca Garcilaso y Melgar hasta López Albújar.

Esta corriente encuentra y madurez en los *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana,* de Mariátegui y en la Revolución Mexicana, la Unión Soviética, la fundación de la CGTP en el Perú y el magisterio de la revista Amauta. Sus antecedentes principales en el siglo XIX son Manuel González Prada y Clorinda Matto de Turner, aunque con un enfoque esencialmente paternalista.

II. REPRESENTANTES

- López Albújar: *Cuentos andinos* (1920)
- Ciro Alegría: *El mundo es ancho y ajeno* (1941)
- José María Arguedas: *Los ríos profundos* (1958)

III. ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR

- **Biografía**

  Nació en Chiclayo, el 23 de noviembre de 1872 y fue bautizado en Piura el 1 de noviembre del año siguiente. Sus padres fueron Manuel López Vilela y Manuela Albújar Bravo. Se crió en las ciudades de Piura y Morropón. Estudió jurisprudencia en San Marcos. Apuró una juventud aventurera y tumultuosa, pues se hizo eco de las doctrinas de González Prada. De ahí su visión parcial, aunque objetiva.

  Escribió *Matalaché* cuando era juez de paz en Piura, y *Cuentos andinos* y cuando fue suspendido en el juzgado de Huánuco.

  Por su labor narrativa se le otorgó el Premio Nacional de Literatura en 1950. Murió en 1966.

- **Cuentos andinos (1920)**

  Es en estos cuentos, López Albújar pone de manifiesto su vena indigenista y señala el camino para la carrera de Ciro Alegría y Arguedas. Hay profundidad psicológica y visión de magistrado, pues muchos de los cuentos están relacionados con el tema del delito, de la situación particular del indio dentro de una legislación que no está acorde con su tradición y que él ignora.

  No obstante, al lado de este temperatura que podemos llamar sociológico, López Albújar posee un extraordinario sentimiento trágico que domina la escena con horror, conmiseración y admiración espeluznante.

- **Principales cuentos**
  - "Las tres jircas"
  - "Ushanan jampi"
  - "Cachorro de tigre"

IV. CIRO ALEGRÍA

- **Biografía**

  Nace en la hacienda Quilca, Huamachuco, departamento de La Libertad. Cursó sus estudios primarios en la escuela San Juan, en donde tuvo como profesor al poeta César Vallejo. Durante la secundaria fundó

el periódico *Tribuna Sanjuanista* y fue invitado por Antenor Orrego a trabajar como reportero en el diario *El Norte.*
Ingresó a la Universidad de Trujillo y participó en la fundación del partido Aprista. En Cajamarca, promovió un levantamiento armado fue encarcelado en la Penitenciaria de Lima; pero, al ser amnistiado salió en libertad y siguió su labor política, actividad por la cual es deportado a Chile, donde se originó lo mejor de su producción. Escribió el cuento *Marañón,* posteriormente llamado *La Serpiente de Oro* y *Los Perros Hambrientos,* que ganó un segundo lugar en el concurso de la Editorial ZingZag.

En 1941, su novela *El mundo es ancho y ajeno* obtiene el primer lugar en el Concurso Latinoamericano de Novela auspiciado por la editorial neoyorquina Farran and Rinehart. Luego pasa por EE.UU., Puerto Rico y la Habana. Se casó con Dora Varona y llegó a Lima el 4 de diciembre de 1957. Fue elegido diputado por Lima y, posteriormente, la muerte coronó una agitada vida intelectual en 1967.

- **Principales obras**

"Los perros hambrientos"

- Tema: La novela de la Puna con su naturaleza hostil que a través de la sequía pone en tensión el coraje de sus moradores que se enfrentan a estos retos.
- Escenario: Los altos macizos andinos, con las regiones abruptas de la Puna al centro, en las altas y agrestes tierras de la fría e inclemente cordillera andina.
- Personajes:
  - La sequía es un personaje invisible, que ocupa grandes capítulos de la novela.
  - Los perros que conviven con el hombre: Wanka, Zambo, Güeso y Pellejo.
  - La familia Robles: Simón y Juana, sus hijos Antuca, Timoteo y Vicenta; Jacinta, el viejo Mashe y Martha.
  - El hacendado Cipriano Ramírez y los hermanos Celedonios, Julián y Blas.

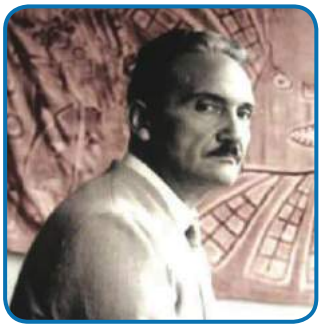
***El mundo es ancho y ajeno* (1941)**

- Género: Épico o narrativo
- Especie: Novela
- Tema: La lucha por la tierra entre la comunidad de Rumi y el poder del latifundismo.
- Otros temas: La comunidad como espacio de fraternidad, la justicia al servicio de los gamonales.
- Escenario: La comunidad de Rumi, al norte, en la sierra del país, como un pequeño lugar en el mundo donde la geografía describe toda su grandeza.
- Personajes:
  - Indígenas: Rosendo Maqui, Clemente Yacu, Benito Castro, Pascuala y Augusto Maqui.
  - Blancos: Álvaro Amenábar, Bismark Ruiz y Zenobio García.
  - Mestizos: Melba Cortez y Julio Contreras.

V. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS (1911–1969)

- **Biografía**

El caso de José María Arguedas es totalmente distinto al de Ciro Alegría, pues ambos procedieron de realidades distintas. Es evidente que Arguedas, originario de una zona quechua en la sierra sur del Perú, trajera dentro de su mensaje literario una narrativa más autóctona que Alegría, quien procedía de una zona andina preponderantemente castellana.
José María Arguedas nació en 1911 en Andahuaylas. Su padre, abogado itinerante se casó con la hacendada Grimanesa Arangoitia, quien odiaba tanto a Arguedas que lo mandó a vivir con los indios, a quienes ella también aborrecía y maltrataba. Por este suceso, Arguedas conoció el idioma y la psicología andina. Sin embargo, luego, cansado de los maltratos huyó junto con su hermano Arístides hacia la hacienda Viseca, donde se establecieron por un tiempo.

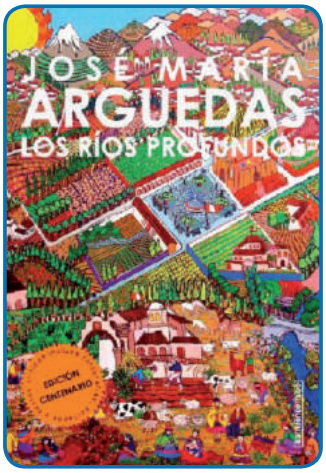


A los 20 años, ingresó a la Universidad de San Marcos. Posteriormente, publicó su primer cuento "Warma Kuyay", en 1932, y a los 24 años, un libro de cuentos titulado *Agua.* Terminó sus estudios de Literatura y fue preso político. Trabajó como profesor en Cusco. Publicó su primera novela *Yawar Fiesta* y con la tesis "La evolución de las comunidades andinas" obtuvo el grado de Bachiller en Etnología. Ejerció la docencia en la Universidad Agraria y escribió *La agonía de Rasu Ñiti.* Alcanzó el grado de doctor en Etnología en San Marcos con la tesis "Las comunidades de España y el Perú".

- **Obras**
  - *Agua*
  - *Amor, mundo y otros cuentos*
  - *El Sexto*
  - *Yawar fiesta*
  - *Diamantes y pedernales*
  - *Los ríos profundos*
  - *La agonía de Rasu Ñiti*
  - *Todas las sangres*
  - *El sueño del pongo*
  - *El zorro de arriba y el zorro de abajo* (obra póstuma)

Arguedas tuvo conocimiento profundo del indígena porque asimiló sus costumbres y cultura al vivir en las comunidades campesinas. Por ello, se propuso cuestionar al indianismo exótico y sentimental para superar y corregir su adulterada visión respecto de este mundo y ofrecer una versión fidedigna de este. Arguedas, pues, no vio al indio desde la posición de juez (como Albújar) ni tampoco desde la cómoda posición de hacendado, sino desde dentro, en sus vivencias y conflictos.

Los ríos profundos (1958)



Ernesto, el niño narrador, y su padre llegan al Cusco. Conocen al viejo, un hombre déspota que trata de manera cruel a sus colonos. El padre le enseña a Ernesto numerosos palacios y restos arqueológicos de los incas. Esto hace que Ernesto se identifique con la cultura inca. Ernesto ha pasado su niñez entre personas que maltrataban a los indígenas. El padre de Ernesto es un incansable viajero, va de pueblo en pueblo; deja a su hijo en un colegio internado de Abancay, donde Ernesto conoce a personajes de distintas razas y de clases sociales opuestas. Llerás es un interno abusivo que agrede a sus compañeros, Antero refleja el carácter indómito andino. Chauca (Peluca), está abrumado siempre por un complejo de culpa. Valle es individualista, sabe quechua, pero no lo habla. Aparece, entonces la opa Marcelina. Esta mujer demente constituye un símbolo sexual. Algunos internos quieren tener relaciones sexuales, pero un sentimiento de culpa los atosiga en ese infierno de violencia que es el internado. Ernesto se mantiene en contacto con la música de la naturaleza, con los ríos y los cantos de los pájaros; pero también se siente desarraigado. Antero trae un trompo (ñamado zumbayllu) que instaura un universo de luz y armonía en el internado. Se produce la rebelión de las chicheras, encabezados por doña Felipa, una especie de símbolo maternal para Ernesto, quien se solidariza con dicha rebelión. Es azotado por el Padre Director, quien mantienen la relación de la Iglesia con el feudalismo tradicional. Aparece una peste que empieza a matar a todos los colonos. Ernesto cree en un proyecto social, que simbólicamente se expresa en que el río Pachachaca regresará. Al final, Ernesto sale del internado, confiando en que los colonos derrotarán la peste.

Otros temas:
La violencia racial, el desarraigo, la opresión.

LITERATURA PERUANA VIII: JULIO RAMÓN RIBEYRO. LA PALABRA DEL MUDO

DESARROLLO DEL TEMA

GENERACIÓN DEL 50

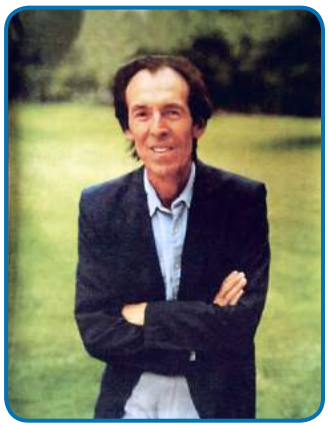
I. JULIO RAMÓN RIBEYRO (Lima, 1929 - 1994)

Escritor peruano, figura destacada de la llamada Generación del 50 y uno de los mejores cuentistas de la literatura hispanoamericana del siglo XX.

Realizó sus estudios escolares en el Colegio Champagnat de Lima, para posteriormente ingresar a la Universidad Católica del Perú (1946), donde siguió estudios de Letras y Derecho. Abandonó los estudios jurídicos en 1952, cuando se encontraba en el último año de la carrera, al recibir una beca para estudiar periodismo en Madrid, adonde se trasladó en noviembre del mismo año.

En julio de 1953, y después de ganar un concurso de cuentos convocado por el Instituto de Cultura Hispánica, viajó a París para preparar una tesis sobre literatura francesa en la Universidad La Sorbona, pero de nuevo decidió abandonar los estudios y permanecer en Europa realizando trabajos eventuales, y alternando su estancia en Francia con breves temporadas en Alemania (1955-56, 1957-58) y Bélgica (1957).

En 1958 regresó al Perú, y en septiembre del año siguiente viajó a la ciudad de Ayacucho, para ocupar el cargo de profesor y director de extensión cultural de la Universidad Nacional de Huamanga. En octubre de 1960 regresó a Francia. En París trabajó como traductor y redactor de la agencia France Presse (1962-72). En 1972 fue nombrado agregado cultural peruano en París y delegado adjunto ante la UNESCO, y posteriormente ministro consejero, hasta llegar al cargo de embajador peruano ante la UNESCO (1986-90).



Hacia 1993 se estableció definitivamente en Lima.

En su país fue distinguido con el Premio Nacional de Literatura (1983) y el Premio Nacional de Cultura (1993), habiendo sido galardonado también en 1994 con el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, uno de los galardones literarios de mayor prestigio en el ámbito cultural hispanoamericano.

II. LA OBRA DE JULIO RAMÓN RIBEYRO

Ribeyro es un narrador perteneciente a la Generación del 50, un grupo de escritores que buscó una renovación en la narrativa peruana, y que tuvo como tema preferente la descripción de los cambios producidos en la sociedad limeña, que comenzaba a sufrir por esos años un acelerado proceso de modernización.

Considerado uno de los mejores cuentistas hispanoamericanos, entre los volúmenes de cuentos que publicó destacan *Los gallinazos sin pluma* (1955), *Cuentos de circunstancias* (1958), *Las botellas y los hombres* (1964), *Tres historias sublevantes* (1964), *La juventud en la otra ribera* (1973) y *Sólo para fumadores* (1987), que fueron reunidos en las recopilaciones *La palabra del mudo* (4 vols., 1973-92) y *Cuentos completos* (1994).

El espacio acotado por el autor es el de una burguesía limeña empobrecida, aunque incursiona a veces en ambientes marginales, manteniendo el esquema básico de la expectativa frustrada de los personajes, burócratas, seres grises y olvidados, sin voz, víctimas de la trama cruel de la expansión urbana y de una incipiente modernización. El trasfondo de estos relatos, a juzgar por la intención del narrador, es mostrar el fin del orden aristocrático en manos de una burguesía pragmática y vulgar.

En sus cuentos se percibe una constante argumental cíclica: el examen del entorno social y humano, que ratifica la certidumbre del fracaso de cualquier empeño; sus personajes, al final de cada historia, se encuentran siempre enfrentados a la frustración. Construyó así un mundo de poderosa coherencia interna, un universo

dominado por un profundo escepticismo y un fatalismo derivados de la observación de la realidad. Este supuesto sustenta la sólida lógica interna de su cuentística, aun cuando es posible encontrar en ella matices de intensidad y tono. Cabe agregar que cultivó también relatos de corte fantástico, de excelente factura, pero que componen un conjunto menor.

Las fuentes literarias de Ribeyro se encuentran en los cauces del realismo del siglo XIX, y especialmente en la escritura de G. de Maupassant. A eso se debe, probablemente, que nunca se haya esforzado en ocultar una abierta preferencia por la concepción tradicional de la estructura y el lenguaje narrativos. Dueño de un estilo austero, calificado como tradicional por su afinidad con los modelos clásicos, evitó las técnicas experimentales de la novela moderna. Sin embargo, pese a este aparente conservadurismo formal, sus cuentos fueron una contribución decisiva para consolidar el paso de la narrativa indigenista a la narrativa urbana en el Perú.

Aunque es más conocido por sus cuentos, publicó también tres novelas. La primera de ellas, *Crónica de San Gabriel* (1960), es la más lograda y se encuentra ambientada en una hacienda serrana, cuyos personajes reproducen el sistema de explotación, injusticia y violencia de la sociedad peruana de mediados del siglo XX. Su siguiente novela, L*os geniecillos dominicales* (1965), desarrolla el tema del desencanto juvenil a través de las vivencias de Ludo Totem, personaje en el cual descubrimos rasgos autobiográficos del autor. Cambio de guardia (1976) se aparta de las técnicas narrativas tradicionales usadas por el autor en sus obras anteriores para relatar la historia de un golpe de Estado militar que cuenta con el apoyo de la oligarquía peruana. En todas estas novelas el autor retoma los temas de sus cuentos, mostrándonos su visión escéptica de la vida y reafirmando su preferencia por los personajes marginales.

Ribeyro es también autor de *Prosas apátridas* (1975), conjunto de breves apuntes, digresiones y reflexiones sobre la actividad literaria, y de la serie de aforismos *Dichos de Luder* (1989). El ensayo y la crítica literaria están representados dentro de su obra por los artículos reunidos en *La caza sutil* (1976). Es autor además de ocho piezas de teatro (algunas muy breves), entre las que destacan *Santiago, el pajarero,* inspirada en una tradición del escritor Ricardo Palma e incluida en una recopilación de su *Teatro* (1975), y *Atusparia* (1981), que desarrolla en forma libre el tema del levantamiento armado encabezado por un alcalde indígena en la sierra peruana en 1885.

Según el mismo autor, sus obras de teatro son retóricas y discursivas, construidas más sobre la palabra que sobre la acción, lo que ha restado posibilidades a su puesta en escena. Durante sus últimos años de vida comenzó la publicación de su diario personal con el expresivo título de *La tentación del fracaso*, del que se han publicado los tomos correspondientes a los años 1950-1960 (1992), 1960-1974 (1993) y 1975-1978 (1995). Póstumamente se dio a conocer la correspondencia que mantuvo con su hermano, de la que se ha publicado un volumen bajo el título *Cartas a Juan Antonio.* Tomo I: 1953-1958 (1996).

III. LOS GALLINAZOS SIN PLUMAS

Efraín y Enrique eran dos pequeños hermanos, su abuelo se llamaba don Santos y ese tenía un chancho llamado pascual.

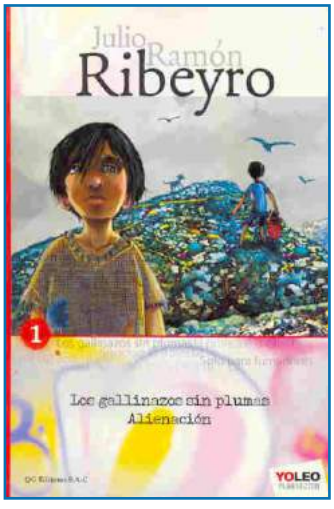
El abuelo siempre levantaba a sus dos nietos para que trajeran comida en latas para el hambriento marrano. Pero lo que traían los dos niños, para el abuelo era poco y siempre se quejaba de que Pascual estaba flaco y que necesitaba mas comida. Ellos tenían que traer comida de los basurales.

Un día, Efraín se corto la planta del pie con un vidrio cuando regresaba del muladar trayendo la comida a Pascual. Al día siguiente tuvo que ir a traer como sea la comida para el chancho, pero al regresar Efraín se sintió peor y le dijo al abuelo don santos.

El desconsiderado abuelo no entendía nada, el prefería que su chancho estuviera gordo y lo que le pasara a su nieto Efraín no le interesaba nada. Al final, Enrique tenía que ir solo al trabajo y hacer doble trabajo por su hermano. Enrique trataba de traer lo mejor para Pascual.

Un día Enrique trajo del muladar un perro que le pusieron el nombre de Pedro; pero el abuelo quiso botarlo. Enrique convenció al abuelo al decirle que iría con su perro al basural, ya que este tenía un buen olfato para conseguir mas comida para el chancho. Una mañana, Enrique amaneció resfriado y así se fue a traer comida para Pascual. Al día siguiente ya no pudo levantarse por que tenía mucha fiebre. Entonces el abuelo Santos insulto a sus nietos diciéndoles que no servían para nada.

Furioso el abuelo intento de levantarlos diciéndoles que eran ociosos. Enrique trato de levantarse y decidió ir al muladar y llevo varias latas vacías. Al volver Enrique con los cubos llenos de comida, el chancho se lo comió y Enrique lloró por Pedrito y se enfrentó a su abuelo. Enrique empujó la pierna de palo de su abuelo con una vara, y este se resbaló y se precipito de espaldas al chiquero. Enrique y Efraín huyeron.



IV. BLANCA VARELA (Lima, 1926–2009)

Obras:

- *Ese puerto existe* (1949–1959)
- *Luz de día* (1960–1963)
- *Valses y otras falsas confesiones* (1964–1971)
- *Canto villano* (1972–1978)
- *Ejercicios materiales* (1978)
- *El libro de barro* (1993–1994)
- *Concierto animal* (1999)
- *El falso teclado* (2000–2001)

Caracteristicas

- En su obra está presente el tono existencialista, la mirada escéptica mezclada con cierto pesimismo. Su obra presenta influencias surrealistas.
- Emplea un lenguaje depurado sin adornos ni grandilocuencia; asimismo, su preferencia por el verso libre sin signos de puntuación ni mayúsculas.
- Su estilo es reconocido como "el silencio expresivo" porque en el poema se emplea la palabra rigurosa y precisa donde brilla la lucidez e intensidad de los significados.
- En su poesía elude la confidencia, el sentimentalismo melodramático, los desgarramientos personales.

Canto villano (1978)

El título del poemario es un oxímoron, donde *canto* podría relacionarse con lo elevado de la poesía y *villano* con lo ordinario de la existencia humana.

Este poemario está compuesto por dos secciones: "Ojos de ver" (7 poemas) y "Canto villano" (13 poemas). El primer conjunto de poemas resalta por su brevedad: de 2 a 4 versos. El segundo, en cambio, está compuesto por poemas de mediana y larga extensión.

Destacan dos ejes temáticos:

a) la materialidad del ser humano y
b) el silencio como espacio de resistencia de la mujer

Así, en *Canto villano* se recrea el ámbito de lo cotidiano donde la voz femenina apuesta por una desestabilización del orden impuesto por la sociedad patriarcal. En esta perspectiva, la preponderancia del cuerpo femenino y su espiritualidad corporeizada rompen con la cotidianidad de los valores familiares.

Canto villano

y de pronto la vida
en mi plato de pobre
un magro trozo de celeste cerdo
aquí en mi plato
observarme
observarte
o matar una mosca sin malicia
aniquilar la luz
o hacerla
hacerla
como quien abre los ojos y elige
un cielo rebosante
en el plato vacío
rubens cebollas lágrimas
más rubens más cebollas
más lágrimas

tantas historias
negros indigeribles milagros
y la estrella de oriente
emparedada
y el huesos del amor
tan roído y tan duro
brillando en otro plato
este hambre propio
existe
es la gana del alma
que es el cuerpo
es la rosa de grasa
que envejece
en su cielo de carne
mea culpa ojo turbio
mea culpa negro bocado
mea culpa divina náusea
no hay otro aquí
en este plato vacío
sino yo
devorando mis ojos
y los tuyos

LITERATURA PERUANA IX: GENERACIÓN DEL 60 (MARIO VARGAS LLOSA – EDGARDO RIVERA MARTÍNEZ)

DESARROLLO DEL TEMA

I. MARIO VARGAS LLOSA (Premio Nobel 2010)

Notable y fecundo novelista, autor teatral y ensayista nacido en Arequipa, el sábado 28 de marzo de 1936. Distínguesele como uno de los más altos valores de la novela latinoamericana, y gran exponente del *boom* hispanoamericano.

Estudió la primaria en Cochabamba (Bolivia). Luego en el colegio La Salle y en el colegio militar Leoncio Prado (Lima), en donde permaneció dos años (hasta 1952), y después en Piura.

En 1957, se graduó como bachiller en Filosofía y Literatura en la UNMSM. Al año siguiente, viajó becado a España y luego estuvo en Inglaterra (como profesor de Literatura) y Francia (ejerció el periodismo).

En 1962, obtuvo el premio Biblioteca Breve y el premio de la Crítica por su obra *Los Impostores.* En 1967, le otorgaron el Premio Internacional Novela Rómulo Gallegos por su novela *La casa verde.*

Es un narrador prolífico y activo que llegó a tener siete puestos diferentes al mismo tiempo. Se hizo acreedor del premio Leopoldo Alas por su obra *Los jefes.* En 1976, es elegido presidente del PEN Club Internacional, distinguida institución cuya sede está en Londres y que agrupa a los escritores más destacados del mundo.

El viernes 23 de mayo de 1986 recibió el premio Príncipe de Asturias, y luego, en noviembre de 1994, recibe el premio Miguel de Cervantes Saavedra con $120 000 en premio.

Según José Miguel Oviedo, compañero de nuestro novelista, Vargas Llosa es un inventor de la realidad y practica el neorrealismo, es decir, cultiva un neonaturalismo basado en los aspectos feos y conflictivos de la sociedad en que existimos, pero ese mundo no es el que verdaderamente existe, sino uno que el propio autor fabrica para poderlo describir a su modo. Caracterizan a Vargas Llosa (sobre todo, en sus narraciones) ruptura de la unidad de tiempo, en el afán de encontrar la simultaneidad imposible cuando solo se cuenta con el espacio y no con el tiempo; intervención de lo mágico, de lo fabuloso, de lo inesperado; carácter local de los temas, esto es, un declaro de dar vida a una narrativa estrictamente nacional (excepto en *La guerra del fin del mundo,* cuyo escenario es Brasil); temática urbana y semirural.

El 7 de octubre de 2010, Mario Vargas Llosa ganó el Premio Nobel de Literatura por su "cartografía de las estructuras del poder y aceradas imágenes de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo", según la explicación de la Academia Sueca.

II. EL REALISMO LITERARIO DE VARGAS LLOSA

Utilizando nuevas técnicas narrativas en su quehacer novelístico, Vargas Llosa abarca la realidad peruana, difícil y compleja. Acudiendo al realismo que él mismo conceptúa como un reflejo de la realidad a la cual hay que transformar, desarrolla múltiples facetas de la realidad seccionándola, pero que, conjugadas en sus obras, aparecen vertebradas como una unidad. Para ello, utiliza toda una gama de registros técnicos con el objeto de lograr el realismo narrativo. Tritura la acción, utiliza un vasto sistema de planos, da saltos atrás en el tiempo, mezcla conversaciones valiéndose de varios narradores con el objeto de comunicar al lector una

realidad, de hacerle sufrir esa realidad. Utilizando una moderna arquitectura narrativa y hablándonos de hechos ocurridos y lugares existentes, Vargas Llosa es un maestro en el manejo del lenguaje, que obedece a la intención de transmitir a los demás las emociones vivas de sus experiencias.

- **Producción literaria**

Narrativa

- *Los jefes* (1959): Colección de cuentos. Premio Leopoldo Alas
- *La ciudad y los perros* (1963): Novela que lo internacionalizó. Premio Biblioteca Breve.
- *La casa verde* (1966): Novela ganadora del Premio Rómulo Gallegos.
- *Los cachorros* (1967): Novela cuyo título original había sido *Pichula Cuéllar.*
- *Conversación en la catedral* (1969): Cuestionamiento político a la dictadura de Odría.
- *La tía Julia y el escribidor* (1977): Novela confesional de corte autobiográfico.
- *La guerra del fin del mundo* (1981): Llamada novela total, historia múltiple sobre la intolerancia y el iluminismo ambientada en Brasil.
- *El pez en el agua* (1993): Sus memorias. Diario.

Teatro

- *La señorita de Tacna* (1981)
- *Kathie y el hipopótamo* (1993)
- *La Chunga* (1986)

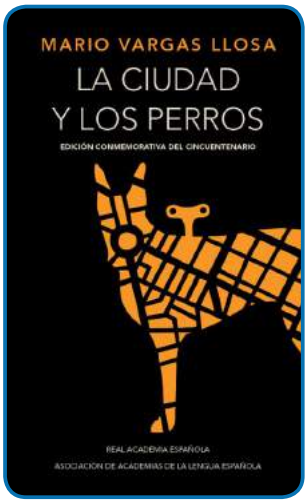
Crítica literaria

- García Márquez, *Historia de un deicidio* (1971)
- *La orgía perpetua:* Flaubert y Madame Bobary (1975)

La ciudad y los perros (1963)

Es la primera novela de Vargas Llosa y la que la hace internacional al ganar el premio Biblioteca Breve. Describe la vida del colegio militar Leoncio Prado, particularmente la de un grupo de adolescentes cadetes que se enfrentan al riguroso y autoritario orden militar. Dentro del colegio se ha formado una asociación clandestina denominada El Círculo, cuyo líder es el Jaguar, un muchacho rubio de gran destreza, asimismo es el asesino del cadete Arana, apodado el Esclavo.

- **Género:** Narrativo
- **Especie:** Novela
- **Personajes:**
  - Jaguar: líder de El Círculo
  - El Esclavo: cadete Arana
  - El Poeta: cadete Alberto Fernández
  - El Serrano: cadete Cava
  - El Boa: cadete
  - El Rulos: cadete
  - Gamboa: el Teniente
  - Garrido: el Capitán
  - Paulino: propietario de la Perlita
- **Estructura:** Dos partes y un epílogo. Fue publicada inicialmente con el nombre de *Los impostores.*
- **Escenario:** Colegio militar Leoncio Prado y otros lugares de la capital.
- **Argumento:**



La obra comienza cuando se sortea con unos dados quién debe robar la prueba y el elegido es el Serrano, Cava. Las autoridades se dan cuenta de la pérdida de las pruebas y determinan que el colegio quede acuartelado y ejecutado en virtud de las órdenes de El Círculo, secta que ejerce su mandato clandestino entre los cadetes, las sospechas recaen sobre sus componentes; generando una progresiva tensión que se resuelve con la muerte de Ricardo Arana, apodado el Esclavo, en el transcurso de unas maniobras o ensayos. Y aunque la versión oficial consagra el hecho como un accidente, los rumores señalan al Jaguar, jefe de el Círculo, como culpable del crimen, el cual se trataría de un acto de venganza contra el delator. Alberto lo denuncia, pero su acusación cae en el vacío, porque las autoridades se cierran en su decisión de evitar el escándalo que caería sobre la institución en su totalidad.

Es este el momento en que la impostura se revela en toda su magnitud: el Poeta es chantajeado, ya que se sabe que es el autor de las novelitas pornográficas que vende a sus compañeros; el teniente Gamboa pierde la posibilidad de un ascenso y es destinado finalmente a una guarnición remota del Perú profundo.

La versión oficial se mantiene y el epílogo muestra la partida de los cadetes y las condiciones de su reinserción a la sociedad, que ha confiado la custodia y formación de los jóvenes a la institución.

- **Tema principal:** Los esquemas impositivos y autoritarios, propios de la enseñanza castrense.
- **Temas secundarios:**
  - La rebeldía ante el sistema castrense.
  - La agresividad como método de subsistencia.

Conversación en la Catedral (1969)

Luego de muchos años, Santiago Zavala ("Zavalita")se encuentra con el antiguo chofer de su familia, Ambrosio,

y se dirigen al bar La Catedral. Zavalita desea preguntarle sobre la verdad de un suceso que involucró a su padre, Fermín Zavala. A lo largo de la conversación, irán tejiéndose los pormenores de la vida de Santiago: su rechazo a la hipocresía moral de su entorno social, la relación conflictiva con su padre por ser este aliado del régimen del Dictador Manuel A. Odría, su ingreso a San Marcos y su periodo de militante comunista en la célula clandestina Cahuide, y el desbaratamiento de dicho grupo por intervención de la policía. Cayo Bermúdez ("Cayo Mierda"), el hombre de confianza del régimen odriísta, que se encargó del espionaje, persecución, encarcelamiento y deportación de estudiantes y obreros comunistas o apristas, es el hombre que lo controla todo, incluso desbarata intentos de golpe de Estado y mantiene vigilados a los grupos de poder económico que pusieron en la presidencia a Odría. Durante la dictadura, Fermín Zavala había hecho negocios con Cayo Bermúdez y esto decepcionó a Santiago, quien, en razón de ello, se marcha de su casa, abandona la universidad y se dedica a trabajar de periodista en *La Crónica.* Luego vendrá la rebelión de Arequipa de 1955 que será el inicio del fin del régimen odríista y la caída de Cayo Bermúdez. En medio de sus investigaciones como periodista, Santiago escucha la versión de que su padre estuvo involucrado en el asesinato de la Musa (una prostituta que cumple el rol de amante de Cayo Bermúdez) debido a que ella sabía de los encuentros sexuales entre don Fermín Zavala y su chofer Ambrosio. Al final, Santiago le preguntará a Ambrosio (quien asesinó a la Musa) acerca de la relación de su padre con aquel crimen, pero este se marcha sin darle respuesta.

- **Tema:** La crítica de los regímenes dictatoriales

- **Otros temas:**
  - La corrupción.
  - Los ideales políticos juveniles.
  - La hipocresía moral de los sectores sociales dominantes.
  - Las relaciones conflictivas entre hijo y padre.

- **Comentario:**

  En la novela se entretejen dos grandes líneas narrativas: la primera desarrolla la historia personal de Santiago Zavala, y la segunda, los pormenores de la vida social y política del Perú durante la dictadura de Manuel Odría.

  En el primer eje narrativo, observamos la evolución de Santiago Zavala desde su adolescencia hasta los treinta años, cuando es periodista de *La Crónica.* En el desarrollo de su vida se identifican tres momentos: en el primero, se observa la relación conflictiva entre Santiago, un muchacho crítico de su entorno social, y su padre, debido a que este apoya al régimen dictatorial de Odría; en el segundo, Santiago ingresa a San Marcos y participa de la militancia comunista, pero no logra convencerse de dicha ideología; por último, tercer momento, abdica de sus primeras convicciones, trabaja para un diario sensacionalista y lleva una vida de mediocridad. El tránsito vivencial de Zavalita es una historia de declinación y fracaso, relacionado con el entorno social, por ello, su frase "¿En qué momento se había jodido el Perú?" es también una pregunta que lo interpela tanto a él mismo como a la sociedad que lo rodea. Así, Zavalita representa, en alguna medida, la inoperancia, ingenuidad y derrota de muchos jóvenes con ideales revolucionarios que buscaban transformar radicalmente la sociedad peruana.

  En el segundo eje narrativo, podemos identificar tres fundamentales referencias históricas: primero, la lucha por el poder entre los militares y los grupos de poder económico, ya sea por mantenerse en el gobierno (los militares), ya sea por defenestrar al régimen (los hombres de poder económico). Los grandes empresarios y terratenientes, que antes manejaban y subordinaban a los militares según sus intereses, se hallan durante la dictadura de Odría, bajo el dominio de sus antiguos servidores militares; segundo, la política de espionaje, persecución y encarcelamiento aplicada contra las organizaciones estudiantiles y obreras contrarios al régimen; tercero, la corrupción de los líderes del Apra que, por ambiciones de poder, se alían a Odría y traicionan a sus partidarios perseguidos y encarcelados por el régimen dictatorial.

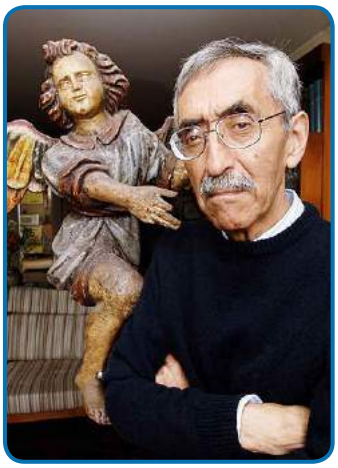
  En la novela se desliza una mirada amarga de la vida política del país, la cual se mueve según los intereses de un pequeño grupo social y las ambiciones personales de los que detentan el poder. Se denuncia también la corrupción de los funcionarios del gobierno, quienes hacen grandes fortunas gracias a este hecho. Se destaca asimismo la inmoralidad de los políticos oportunistas que utilizan a los jóvenes para lograr sus propósitos. Al final, se colige cómo la podredumbre política del país no solo envilece las instituciones públicas y altas esferas de poder, sino que alcanza a macular y arrastrar, también, al entorno familiar a esa degradación social sin que haya una esperanza de mejoría o solución a esta problemática.

III. EDGARDO RIVERA MARTÍNEZ (Jauja, 1935)

Nació en Jauja. Estudió Literatura en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de San Marcos y se doctoró en la universidad de La Sorbona. Es miembro de la Academia Peruana de la Lengua. En 1982 ganó el concurso "El cuento de las 1000 palabras" de la revista *Caretas* con "El Ángel de Ocongate". En 1993, su libro *País de Jauja* fue finalista del Premio Rómulo Gallegos y se le consideró la mejor novela de la década. En el 2013, el Ministerio de Cultura le concede el Premio Nacional de Cultura en la categoría Creatividad.

IV. CARACTERÍSTICAS DE SUS OBRAS

- Linealidad en el relato e identificación con su tierra natal.
- Su narrativa transita entre el realismo y lo fantástico.
- Un personaje constante en sus cuentos es el ángel que está en permanente búsqueda y recuperación de la condición angélica perdida.
- Sus personajes suelen ser solitarios, marginales al entorno en el que viven y cuyo escape forma parte de una búsqueda personal, un retorno a esas raíces –identidad, mitos y tradiciones– que suelen estar relacionadas con lo andino.
- Otro rasgo de su obra es la armoniosa conjunción entre las tradiciones culturales occidentales y andinas.



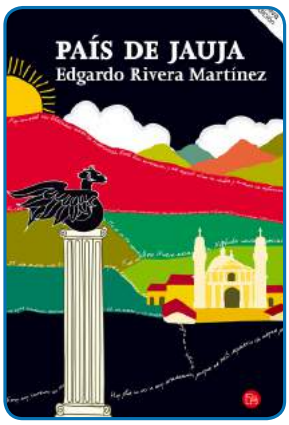
- **Producción literaria**

Cuentos

- *El unicornio* (1963)
- *El visitante* (1974)
- *Ángel de Ocongate y otros cuentos* (1986)

Novelas

- *País de Jauja* (1993)
- *Libro del amor y profecías* (1999)
- *A la luz del amanecer* (2012)



Ángel de Ocongate

Un danzante silencioso y de extraña vestimenta andaba extraviado por los pueblos altoandinos. Los pobladores pensaban que había perdido el juicio y la memoria, incluso que era mudo. Como nadie lo escuchó hablar se sintió favorecido, porque ninguna autoridad le impidió deambular por todas partes. Llegó al pequeño pueblo llamado Raurac y se encontró con un anciano, quien le propuso ir a la capilla de Santa Cruz, en la pampa de Ocongate. Después de tres días de caminata, llegó al desolado santuario en ruinas. En el atrio vio cuatro figuras de danzantes en relieve que representaban ángeles. Los miró silencioso en medio del intenso frío. Luego, al cerrar los ojos, se da cuenta que era el ángel caído, una sombra, un ave oscura que nunca sabría su origen ni su final.

- **Tema principal:**
  La pérdida de la condición sagrada. El conflicto y disolución de la identidad.

- **Otros temas:**
  - La soledad del migrante.
  - La doble condición (sagrada y profana) del sujeto.
  - El tránsito de la existencia mítica a la humana.

- **Comentario crítico:**
  El cuento actualiza el mito del ángel caído que pierde su condición mítica y sagrada para convertirse en un ser humano con el aspecto de un dansak andino. El personaje desconoce quién es y ahí nace el conflicto de su identidad e incapacidad de autorreconocerse. "¿Quién soy?" es la interrogante que agobia al sujeto, quien posee una identidad ambigua, incierta y conflictiva. La sensación de estar fuera de sitio, de no corresponder o encajar plenamente se manifiesta además en la degradación de sus ropas, en la decadencia de su propia imagen y su continuo deambular.

Ángel de Ocongate (Fragmento)

¿Quién soy, entonces? Era como si en un punto interminable del pasado hubiese surgido yo de la nada, vestido ya como estoy, y balbuceando, angustiándome. Errante ya y ajeno a juventud, amor, familia. Encerrado en mí mismo y sin acordarme de un principio ni avizorar una meta. Iba, pues, por los caminos y los páramos, sin dormir ni un momento ni hacer alto por más de un día. Absorto siempre en mi callado monólogo, aunque me acercase a ayudar a un anciano bajo la lluvia, a una mujer con sus pequeños, a un pongo moribundo en una pampa desolada. Concurría a los pueblos en fiesta, y escuchaba con temerosa esperanza la música de las quenas y los sicuris, y miraba una tras de otra las cuadrillas, sobre todo las que venían de muy lejos, y en especial las de Copacabana, de Oruro, de Zepita, de Combapata. Me conmovían sus interpretaciones, mas no reconocí jamás una melodía ni hallé una vestimenta que se asemejara a la mía. Transcurrieron así los años y todo habría continuado de esa manera si el azar –¿el azar, en verdad?– no me hubiera llevado, al cabo de ese andar sin rumbo, al tambo de Raurac. No había nadie sino un hombre viejo que descansaba y me miró con atención. Me habló de pronto y dijo en un quechua que me pareció muy antiguo: "Eres el bailante sin memoria. Eres él, y hace mucho que caminas. Anda a la capilla de la Santa Cruz, en la pampa de Ocongate. ¡Anda y mira!". Tomé nota de su consejo y de su insistencia, y a la mañana siguiente, muy temprano, me puse en marcha. Y así, después de tres jornadas, llegué a este santuario abandonado, del que apenas si quedan la fachada y los pilares. Subí al atrio y a poco mis ojos se posaron en el friso y los pilares, bajo esos arcos adosados. Y allí, en la losa quebrada otrora por un rayo, había cuatro figuras en relieve.